

LAOCOONTE

REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

Nº 4 • 2017 • ISSN 2386-8449

CONVERSANDO CON

“Más allá, pero aquí mismo”, Entrevista con José Jiménez, por **Miguel Salmerón Infante**

UT PICTURA POESIS

Apuntes (1993-1998), **Antonio Campillo**

Dichoso aquel que no tiene patria, Poemas de Hannah Arendt, versiones de **Anacleto Ferrer**

PANORAMA: ESTÉTICA DE LAS CREACIONES ESCÉNICAS Sección coordinada por **Antonio Notario Ruiz**

TEXTO INVITADO: O silêncio do tempo do silêncio, **Fernando José Pereira**

TEXTO INVITADO: Ética y poética en el juego teatral de *Reikiavik* de Juan Mayorga, **Zoe Martín Lago**

El problema de la autonomía del teatro, **Adrián Pradier Sebastián**

¿Qué hubiera sido de Edipo sin Aristóteles y sin Freud? **Sebastián Gámez Millán**

Como actores en el gran teatro del mundo, **Roger Ferrer Ventosa**

Mahagonny: surrealismo y dialéctica de la anarquía. Apuntes desde T.W. Adorno, **Marcelo Jaime Teruel**

Nauman, Mirecka, Rainer: entre el cuerpo y el signo, **Laura Mailló Palma**

El espacio relativo de Newton y la transformación de las prácticas escénicas en el teatro moderno, **Raúl Pérez Andrade**

Sturm und Drang. El drama del genio y Shakespeare, **Milagros García Vázquez**

MISCELÁNEA

Velázquez y el origen de la modernidad filosófica, **Carlos M. Madrid Casado**

Duchamp según Jean Clair vs. Arthur Danto, a 100 años de la Fuente, **Andrea Carriquiry**

Alegoría barroca e imagen dialéctica: el esfuerzo de Walter Benjamin y Theodor W. Adorno para pensar la dialéctica de la naturaleza y la forma estética, **Vanessa Vidal Mayor**

La idea de tradición en la estética de Jan Mukařovský, **Raúl Sanz García**

De la visión y el espanto: el tacto suspendido y la experiencia ante el límite, **Rayiv David Torres Sánchez**

Desrealizando el mundo objetivo: sobre la inmanencia de lo artístico en la fenomenología estética de M. Henry, **Jaime Llorente Cardo**

Estudios Visuales. Giros entre la crítica de la representación y la ciencia de la imagen, **Sergio Martínez Luna**

Épica en el arte: el caso de la canción de autor, **Gustavo Sierra Fernández**

El cine más allá de la narración de Lisandro Alonso, **Horacio Muñoz Fernández**

Perdidos en la isla de los prodigios: *Lost* o el abismo alegórico del drama barroco, **Ainhoa Kaiero Clave**

RESEÑAS

EDITA

SEyTA.
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

LAOCOONTE

REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

Nº 4 • 2017

PRESENTACIÓN	7-8
CONVERSANDO CON	9
“Más allá, pero aquí mismo”, Entrevista con José Jiménez, por Miguel Salmerón Infante	11-21
UT PICTURA POESIS	23
Apuntes (1993-1998), Antonio Campillo	25-35
<i>Dichoso aquel que no tiene patria</i> , Poemas de Hannah Arendt, versiones de Anacleto Ferrer	37-49
Ilustraciones de Laocoonte n. 4, Jante (Javier Infante)	50

PANORAMA

ESTÉTICA DE LAS CREACIONES ESCÉNICAS	51
¿Qué hubiera pensado Wagner? Antonio Notario Ruiz (Coordinador)	53-55
TEXTO INVITADO	57
O silêncio do tempo do silêncio, Fernando José Pereira	59-63
Ética y poética en el juego teatral de <i>Reikiavik</i> de Juan Mayorga, Zoe Martín Lago	64-72
ARTÍCULOS	73
El problema de la autonomía del teatro, Adrián Pradier Sebastián	75-92
¿Qué hubiera sido de Edipo sin Aristóteles y sin Freud? Sebastián Gámez Millán	93-108
Como actores en el gran teatro del mundo, Roger Ferrer Ventosa	109-125
Mahagonny: surrealismo y dialéctica de la anarquía. Apuntes desde T.W. Adorno, Marcelo Jaume Teruel ..	126-133
Nauman, Mirecka, Rainer: entre el cuerpo y el signo, Laura Maillo Palma	134-145
El espacio relativo de Newton y la transformación de las prácticas escénicas en el teatro moderno, Raúl Pérez Andrade	146-156
Sturm und Drang. El drama del genio y Shakespeare, Milagros García Vázquez	157-168
MISCELÁNEA	169
Velázquez y el origen de la modernidad filosófica, Carlos M. Madrid Casado	171-181
Duchamp según Jean Clair vs. Arthur Danto, a 100 años de la Fuente, Andrea Carriquiry	182-198
Alegoría barroca e imagen dialéctica: el esfuerzo de Walter Benjamin y Theodor W. Adorno para pensar la dialéctica de la naturaleza y la forma estética, Vanessa Vidal Mayor	199-213
La idea de tradición en la estética de Jan Mukařovský, Raúl Sanz García	214-231
De la visión y el espanto: el tacto suspendido y la experiencia ante el límite, Rayiv David Torres Sánchez	232-240
Desrealizando el mundo objetivo: sobre la inmanencia de lo artístico en la fenomenología estética de Michel Henry, Jaime Llorente Cardo	241-256

Estudios Visuales. Giros entre la crítica de la representación y la ciencia de la imagen, Sergio Martínez Luna	257-271
Épica en el arte: el caso de la canción de autor, Gustavo Sierra Fernández	272-289
El cine más allá de la narración de Lisandro Alonso, Horacio Muñoz Fernández	290-304
Perdidos en la isla de los prodigios: <i>Lost</i> o el abismo alegórico del drama barroco, Ainhoa Kaiero Claver	305-317
RESEÑAS	319
Teorías del arte desde el siglo XXI, Pedro Lecanda Jiménez-Alfaro	321-325
Rimada Botánica, Xaverio Ballester	326-327
Sobre ciudades y arquitecturas, Jürgen Misch	328-332
Esbozo de una amistad sempiterna. Sobre Fuster y Alfaro, Raquel Baixauli	333-336
Cómo se analiza una obra de teatro, Teresa Aguado Garzón	337-338
Vuelan las imágenes, Verónica Perales Blanco	339-341
Mudanzas Espacio-temporales. Imagen y memoria, Raimon Ribera	342-345
Qué quieren las imágenes? Una crítica a la cultura visual, Esther González Gea	346-349
Zoos humanos, ethnic freaks y exhibiciones etnológicas, Lurdes Valls Crespo	350-353
España de la Guerra, Amanda del Rey Mateos	354-356
Benjamin, Barthes y la singularidad de la fotografía, Jorge Martínez Alcaide	357-360
Arte escrita: texto, imagen y género en el arte contemporáneo, Óscar Ortega Ruiz	361-363
Sobre el futuro del estudio del pasado, Ana Meléndez	364-366
Conducir a una diosa, Sergio Requejo Pérez	367-370
Cioran en los Archives paradoxales. (Tome III), Joan M. Marín	371-372
Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo, Raquel Baixauli	373-375
La eternidad de un día, Carmen Martínez Sáez	376-378
Releer a Rilke, Javier Castellote Lillo	379-381
Lo diabólico, lo demoníaco, lo fáustico en la literatura, la música y el arte, Mauro Jiménez	382-384
Imágenes del hombre, Miguel Ángel Rivero Gómez	385-387
Circuit Circus. Circo, Intelectuales y Payasos, Ricard Silvestre	388-390
Precariedad y resistencia del arte y la estética hoy, Rosa Fernández Gómez	391-393
RESEÑAS DE EXPOSICIONES	395
Hijo del Laocoonte. Alonso Berruguete y la Antigüedad pagana, María Luisa Barrio Maestre	397-405
Ilustraciones de Jante (Javier Infante) .	
Fotografía de portada de Tamara Djermanovic intervenida con ilustración de Jante (Javier Infante) .	

LOCOONTE

RESEÑAS

Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo

Raquel Baixauli*

María Rosón

Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo (materiales cotidianos, más allá del arte)

Cátedra, Madrid, 2016

ISBN: 978-84-376-3545-3

Páginas: 334

Con este libro, María Rosón nos invita a profundizar en la construcción visual de identidades y de las relaciones de género en la España del primer franquismo a través de los medios. Para ello, pasa a la Historia el cepillo a contrapelo, siguiendo a Walter Benjamin en sus *Tesis de filosofía de la historia*, ya que deja a un lado los moldes establecidos para posicionarse en el lado de los olvidados. *Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo (materiales cotidianos, más allá del arte)* se presenta como corolario de una trabajada y documentada tesis doctoral que, a su vez, abre vías interesantes para seguir investigando y comprendiendo mejor la construcción de la visualidad durante el primer franquismo.

Por lo general, el volumen oscila entre la oficialidad y la resistencia, analizando las distintas culturas visuales que convivieron durante los primeros años del régimen autárquico. Según las necesidades que el proceso dictatorial tuvo una vez finalizada la guerra, se fueron construyendo los modelos oficiales de feminidad y masculinidad mientras que, en paralelo, una flamante actividad fotográfica invadía el ámbito de lo privado. María Rosón incorpora rigurosamente a la Historia del arte, siguiendo la no linealidad de los estudios de género y el anacronismo de la memoria, fotografías ligadas a la esfera de lo íntimo que trascienden la frontera de los discursos presentes en la cotidianeidad del franquismo.

La investigación se estructura en dos partes siguiendo el avance del régimen. La primera parte del libro comprende los primeros años de la dictadura tras el fin de la contienda civil (1938-1942). La necesidad de implantarse hizo de las imágenes producidas por la oficialidad un poderoso instrumento propagandístico en el que la masculinidad, como fuerza hegemónica, se aplicó incluso a la forma de verse de las mujeres, tal como se verá en los tres primeros capítulos. La segunda parte del libro, que abarca desde 1943 a 1953, tiene en cuenta la construcción de las identidades de género a través de la noción de familia propuesta por el nacionalcatolicismo.

Como la única organización oficial para formar a las mujeres, la Sección Femenina

* Universitat de València, España. rabairo@alumni.uv.es

de la Falange construyó todo un ensamblaje alrededor de la identidad femenina, una identidad que se presentaba como contramodelo a la feminidad burguesa fundada en la idea de la domesticidad. El primer capítulo estudia el ambiente de la Sección y los distintos medios a través de los cuales se transmitían valores y sentimientos como el de la camaradería y la abnegación, tradicionalmente asociados a lo masculino, para lograr la identificación.

El simbolismo de los espacios de representación en los que llevar a cabo la formación femenina dentro de la Sección es explorado en el segundo capítulo, que concreta como caso de estudio el renacer del castillo de la Mota. Este recinto –las dependencias, los muebles, incluso su planta que funde lo militar, lo monacal y lo doméstico– se convirtió en la proyección del ideal falangista, conformándose un auténtico espacio identitario femenino que tuvo como referente a la reina Isabel de Castilla, muy presente en toda la cultura material y visual nacida en el primer franquismo.

En paralelo, resulta interesante cómo en el capítulo tercero la autora aborda el análisis de un álbum fotográfico de un correligionario del Sindicato Español Universitario (1941) para estudiar el discurso visual en el ámbito masculino en contraposición al modelo de mujer propuesto por el régimen durante los años de su consolidación. El álbum fotográfico plantea, así, un doble provecho; por un lado, actúa como objeto de memoria ya que las fotografías son repositorios de recuerdos y, por otro lado, como escenificación social, pues constituye un ejemplo de cómo se construyó el ideal de la masculinidad falangista.

En síntesis, la idea que enlaza los tres capítulos que forman la primera parte del estudio nos remite a que, dadas las necesidades del régimen para perpetuarse en sus años de comienzo, la dictadura empleó valores asociados a la masculinidad a la hora de construir visualmente ambas identidades de género.

Tras el fin de la guerra, la producción cinematográfica se vio en alza respaldada por el poder e incentivada por hechos como la creación del noticiario NO-DO. El cuarto capítulo, primero de la segunda parte, revela cómo a través de algunos géneros cinematográficos como el de la ficción histórica, las imágenes audiovisuales mostraron una versión de la historia de España ideologizada, manipulada e idealizada por el régimen. Estos nuevos espacios audiovisuales sirvieron, al mismo tiempo, como áreas de mediación visual que plasmaron la idea de una nueva mujer, una mujer fuerte que ofrecía alternativas más allá de la Sección, siguiendo las modas internacionales que predominaban en el ámbito fílmico.

El quinto capítulo trata de responder a la cuestión de cuáles fueron las motivaciones de la población para tomar fotografías durante la década de los años 40 en España. La frontera entre lo íntimo y lo público se disuelve al considerar tanto fotografías manufacturadas por necesidades legales y administrativas como fotografías vernáculas, las cuales, siguiendo a Clément Chéroux, se caracterizan por ser utilitarias, domésticas y heterotópicas. Más allá del sentimentalismo, estas últimas, motivadas por factores varios como el recuerdo, la forma de socializar del momento o la perpetuación de la identidad, remiten a las modas internacionales que conectan, de manera indisociable, con las imágenes que atravesaban las pantallas gracias a los medios de masas, especialmente en el caso de los retratos de mujeres.

El último capítulo cierra la segunda parte acercándose al álbum fotográfico de la pintora Esperanza Parada (1928-2011). La recopilación y clasificación subjetiva de imágenes personales hace de este objeto un ejercicio de representación autobiográfica,

convirtiéndose en un instrumento de autorrepresentación que le permite buscar su identidad como mujer y como artista. La fotografía devendría así, siguiendo a Griselda Pollock, en un espacio de feminidad moderna. En síntesis, el procedimiento de montar un álbum se convierte en una acción de memoria que ahonda en nociones relativas a la genealogía, la identidad individual y también la familiar, una memoria resistente en la que se construye un espacio propio en el que pensarse y proyectarse subjetivamente, especialmente en el caso de las mujeres. Igualmente, el álbum de Esperanza Parada nos brinda un importante ejemplo de la versión doméstica de la Historia, y permite ahondar en las incertidumbres hasta ahora tenidas sobre la vida cotidiana de las pintoras del momento.

María Rosón contribuye a la formación de la nueva Historia del arte, venciendo algunas de las fisuras hasta entonces habidas, como es el caso de la idea del medio fotográfico, tan mal-tratado hasta hace bien poco. Muchas de las instantáneas objeto de estudio de su investigación ofrecen fórmulas subjetivas que generan prácticas sociales y culturales significantes para las personas y no forman parte del proceso de la Historia porque han sido excluidas. Hasta hoy. Es de admirar cómo la autora se sitúa como mediadora de los subalternos interrogando los discursos oficiales y echando mano de otras fuentes más allá de las tradicionalmente aceptadas. Con todo ello, Rosón siembra un nuevo camino que sirve como un ejemplo muy bien construido y fundamentado para aquellos que quieran continuar por las vías de las identidades de género, su construcción visual y su relación con los diversos medios.

La fotografía es, en general, un objeto de memoria resistente contra la propia estructura de la mirada, una estructura arraigada en el patriarcado. Sólo hace falta fijarse en la fotografía que protagoniza la cubierta del volumen, el retrato fotográfico de Margot Perdices (1951). Como apunta Rosón, lo más significativo de este retrato es el modelo de calzado que luce, los apodados como *Gilda*, bañados de la sombra de lo que parece ser un fotógrafo aficionado. Lo sorprendente para todos nosotros es descubrir que, como nos comentó la autora del libro, la historia de esta instantánea lleva tras de sí el trascurso de un día de dos amigas, en algún lugar al aire libre, en el que se disparó en varias ocasiones una cámara. Como objeto resistente, este retrato influenciado por el *glamour* del *star system* –la postura, la ropa, el peinado, la actitud– hace que nuestras retinas repiensen hasta qué punto el medio sirvió para crear un espacio de feminidad no contemplado por la oficialidad y, por tanto, excluido de la Historia.

En definitiva, este libro es un proceso de memoria que, como todo proceso mnemónico, se ve sustentado por la confrontación entre el recuerdo y el olvido.