

LAOCOONTE

REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

Nº 9 · 2022 · ISSN 2386-8449

UT PICTURA POESIS

The Interzone, **Marco Barbon**. Imágenes de Laocoonte n. 9, *Cronotopie*, **Marco Barbon**

PANORAMA: IMÁGENES, ACCIÓN Y PODER

Imágenes, acción y poder. La pregunta por las formas de agencia de la imagen, **Ana García Varas**, **Sergio Martínez Luna** (Coordinadores)

CONVERSANDO CON

Conversando con W. J. T. Mitchell: «Más imágenes que nunca», por **Sergio Martínez Luna**

TEXTO INVITADO

El acto icónico, **Horst Bredekamp**

ARTÍCULOS

Entre el ego de la imagen y el ego humano. La voz media como modelo de la agencia de la imagen

Esculturas animadas, del secreto hermético a Madonna, pasando por la estatuaria medieval

De obras que se autodestruyen, de aporías estéticas y de intentos variados de despistar. Una interpretación de la obra de Banksy

La imagen apostrófica. Un ensayo de iconomitología

La imagen en la contemporaneidad del museo

Gabrielle Wittkop y Juan Rodolfo Wilcock: decreación y recreación literaria de imágenes

El retorno del futuro: re-pensando la imagen (digital) como fuerza para lo político

RESEÑAS

EDITA

SEyTA.
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

<https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/index>

COORDINACIÓN EDITORIAL

Anacleto Ferrer (Universitat de València)
Fernando Infante del Rosal (Universidad de Sevilla)

SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Lurdes Valls Crespo (Universitat de València)
Vanessa Vidal Mayor (Universitat de València)

COMITÉ DE REDACCIÓN

Rosa Benítez Andrés (Universidad de Salamanca), **Matilde Carrasco Barranco** (Universidad de Murcia), **Ana García Varas** (Universidad de Zaragoza), **Mª Jesús Godoy Domínguez** (Universidad de Sevilla), **Marina Hervás Muñoz** (Universidad de Granada), **Fernando Infante del Rosal** (Universidad de Sevilla), **Miguel Ángel Rivero Gómez** (Universidad de Sevilla), **Carmen Rodríguez Martín** (Universidad de Granada), **Miguel Salmerón Infante** (Universidad Autónoma de Madrid), **Juan Evaristo Valls Boix** (Universitat de Barcelona), **Vanessa Vidal Mayor** (Universitat de València), **Gerard Vilar Roca** (Universitat Autònoma de Barcelona).

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Rafael Argullol (Universitat Pompeu Fabra), **Luis Camnitzer** (State University of New York), **José Bragança de Miranda** (Universidade Nova de Lisboa), **Bruno Corà** (Università di Cassino), **Román de la Calle*** (Universitat de València), **Eberhard Geisler** (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), **José Jiménez*** (Universidad Autónoma de Madrid), **Jacinto Lageira** (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), **Bernard Marcadé** (École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy), **Elena Oliveras** (Universidad de Buenos Aires y Universidad del Salvador), **Pablo Oyarzun** (Universidad de Chile), **Francisca Pérez Carreño*** (Universidad de Murcia), **Bernardo Pinto de Almeida** (Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto), **†Luigi Russo** (Università di Palermo), **Georges Sebbag** (Doctor en Filosofía e historiador del surrealismo), **Zoltán Somhegyi** (Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary), **Robert Wilkinson** (Open University-Scotland), **Martín Zubiria** (Universidad Nacional de Cuyo).

*Miembros de la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes, SEyTA

DIRECCIÓN DE ARTE

El golpe. Cultura del entorno

REVISIÓN DE TEXTOS

Antonio Cuesta

Excepto que se establezca de otra forma, el contenido de esta revista cuenta con una licencia Creative Commons *Atribución 3.0 España*, que puede consultarse en <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es>

EDITA

SEyTA.

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

CON LA COLABORACIÓN DE

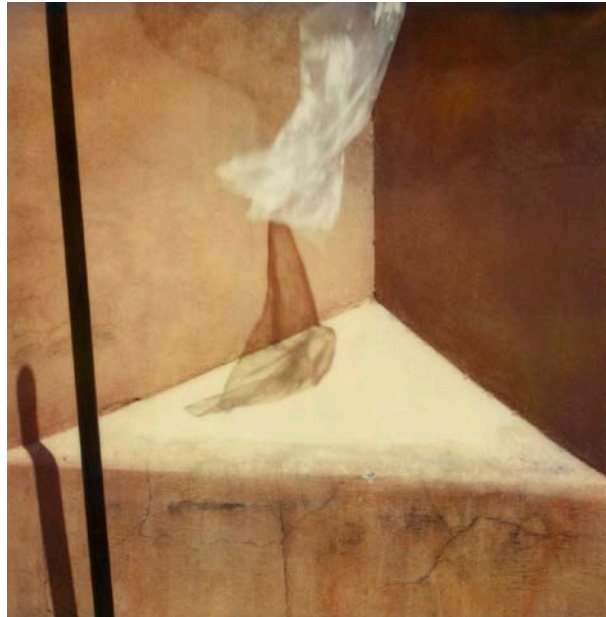

LAOCOONTE aparece en los catálogos:

«Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella».

G. E. Lessing, *Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía*, 1766.

LAOCOONTE

REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

Nº 9 · 2022

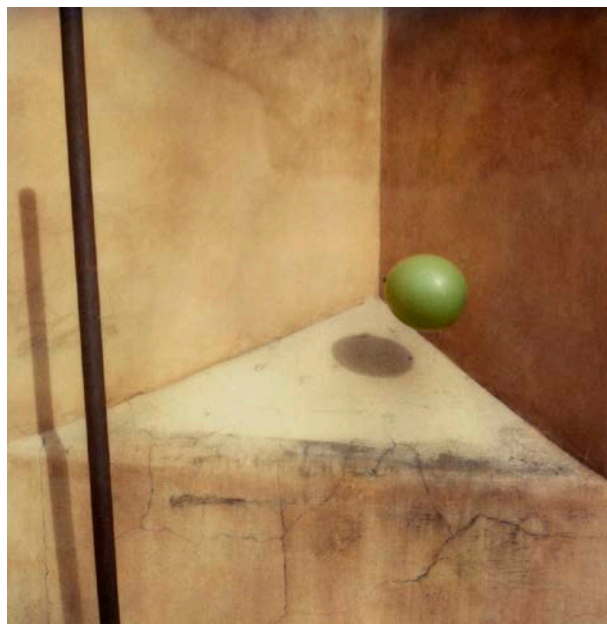
PRESENTACIÓN	7
UT PICTURA POESIS	9
<i>The Interzone</i> , Marco Barbon	11
Imágenes de <i>Laocoonte</i> n. 9, <i>Cronotopie</i> , Marco Barbon	35
PANORAMA	
IMÁGENES, ACCIÓN Y PODER	37
Imágenes, acción y poder. La pregunta por las formas de agencia de la imagen, Ana García Varas , Sergio Martínez Luna (Coordinadores)	39
CONVERSANDO CON	49
Conversando con W.J.T. Mitchell, «Más imágenes que nunca», por Sergio Martínez Luna	51
TEXTO INVITADO	65
El acto icónico, Horst Bredekamp	67
ARTÍCULOS	75
Entre el ego de la imagen y el ego humano. La voz media como modelo de la agencia de la imagen, Mateo Belgrano	77
Esculturas animadas, del secreto hermético a Madonna, pasando por la estatuaria medieval, Roger Ferrer Ventosa	88
De obras que se autodestruyen, de aporías estéticas y de intentos variados de despistar. Una interpretación de la obra de Banksy, Inmaculada Murcia Serrano	105
La imagen apostrófica. Un ensayo de iconomitología, Carlota Fernández-Jáuregui Rojas	123
La imagen en la contemporaneidad del museo, Mario Rodríguez-Hernández	139
Gabrielle Wittkop y Juan Rodolfo Wilcock: de creación y recreación literaria de imágenes, José Joaquín Parra-Bañón	154
El retorno del futuro: re-pensando la imagen (digital) como fuerza para lo político con Daniel Canogar, Patricia García Gómez	170
RESEÑAS	189
La atracción del fracaso, Joan M. Marín	191
Joan Fuster y la crítica cultural como género literario, Andreu Blai Fernández-Serrano	194
La lógica del fragmento, Carlos Hernández Sacristán	198
De Píndaro a Hölderlin; de Hölderlin a Celan: el poema todavía habla, Melania Torres Mariner	202
Hölderlin concelebrado, Anacleto Ferrer	206

Dime de qué expresionista gozas y te diré quién eres, Ana Meléndez	210
El poema en Paul Celan: un habla de raíz, Melania Torres Mariner	213
Una vez es ninguna vez, Kateryna Rozumna	217
Fascinantes imágenes casi privadas, Francesc J. Hernández	221
El mito del cinematógrafo reencontrado, Rubén Carmine	223
Desde la NOCHE y la NIEBLA, Carlos Hernández Sacristán	226
Estética y filosofía en el mundo hispánico, José Rufino Belmonte	232

Imágenes de **Marco Barbon**, Serie *Cronotopie* (2007)

Fotografía de portada de **Marco Barbon** en combinación con fotografía de **Tamara Djermanovic**

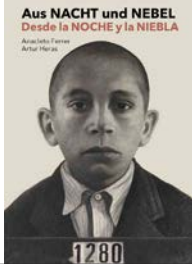

LOCOONTE

RESEÑAS

Desde la NOCHE y la NIEBLA

Carlos Hernández Sacristán*

Anacleto Ferrer & Artur Heras

Aus NACHT und NEBEL. Desde la NOCHE y la NIEBLA

Valencia / Madrid: Institució Alfons el Magnànim-València /

Instituto Cervantes-Bremen, 2022

ISBN: 978-84-7822-019-9

Páginas: 159

Decreto Noche y Niebla era la manera ‘apocopada’ de referir a una retahíla de palabras altisonantes donde se contenían las directrices para la puesta en marcha y ejecución de la ‘Solución Final’ por la Alemania nazi. Un pulcro y esmerado lenguaje administrativo anticipaba y exhibía lo que había de ser un proceso presidido por la eficiencia, pero ocultaba, al mismo tiempo, su verdadera naturaleza y sentido. Explorar los fragmentos testimoniales de la Shoah, recordarlos ‘desde la noche y la niebla’ es el objetivo de este libro firmado por filósofo y pintor, donde filósofo y pintor entran en un particular diálogo. En este diálogo las palabras, sin recato alguno, presentan o devienen imágenes, no las ocultan; y las imágenes hablan o, en términos más precisos, interpelan.

Anacleto Ferrer nos ofrece los textos en versión original española primero, y en versión alemana después, con traducción de Reiner Kornberger. Reflexiona sobre el relato que merecen los hechos y sobre la puesta en escena que realiza sobre ellos Artur Heras en una extensa serie de composiciones que se realizan con técnicas pictóricas variadas. Se ofrecen en el libro las versiones fotográficas de las mismas a cargo de Rafael de Luis. Textos y composiciones pictóricas han sido motivo de una exposición que tuvo lugar durante los meses de septiembre y octubre de 2022 en dos sedes simultáneas: el Instituto Cervantes y la Biblioteca Pública de la ciudad de Bremen (Alemania). La cronología de las composiciones, aunque en su mayoría recientes, abarca desde el año 1974 al año 2021.

La labor reconstructiva de la memoria, que nos ofrece este libro, donde palabra e imagen cooperan, muestra ramificaciones e interconexiones varias, pero se destacan en particular las que se establecieron entre el régimen nazi y el franquismo, coetáneos en un breve y convulso periodo de la historia europea. En la Guerra Civil Española se anticipaba una labor de exterminio que distaba mucho de la ejecución altamente tecnificada del III Reich, pero que era asimilable a ella en su calado moral y –sobre todo–

* Universitat de València, España carlos.hernandez-sacristan@uv.es

también en el afán de ocultamiento. Nunca sabremos si es posible establecer grados de lo abyecto, como imaginara Dante para los círculos del infierno, pero la supuesta existencia de una abyección máxima, nunca hará por ello perdonable el primer paso hacia lo abyecto. Poco importa el círculo del infierno que se alcance. De igual manera, la exterminación masiva no hará nunca disculpable el asesinato de un individuo, porque, ciertamente, no se asesina a la masa como tal, sino a cada uno de los individuos que la integran.

Algo nos obliga a cerrar los ojos del congénere muerto y a velar su rostro. También para el pelotón de fusilamiento es preferible que los ajusticiados tengan vendados sus ojos. Los ojos vendados no son tan solo un modo de afrontar la condición y la perspectiva de la víctima, sino también una paradójica protección para quien dispara con los ojos bien abiertos, aunque quisiera cerrarlos. De esta manera, es posible decir que poner al descubierto el rostro de la víctima es ya en sí mismo un acto de denuncia, de desvelamiento de lo atroz (p. 79). He comentado en otro lugar la particular pregnancia de la fotografía que figura en la portada del libro de Ferrer (2020), donde se destacan e individualizan las figuras de Sril y Zellig Jakob, hermanos pequeños de Lili Jakob, y cuyo destino inmediato -y desconocido para ellos- era la cámara de gas. Sabemos algo más sobre estos dos niños por el relato de la propia Lili Jakob, en cuyas manos, de manera azarosa, llegó a caer el álbum fotográfico donde se recogen estas imágenes de deportados en su llegada al campo de concentración y exterminio de Auschwitz, en esos siniestros vagones-celda.

Vale la pena reproducir aquí la versión de Artur Heras sobre ese vagón ya vacío, donde se contiene la huella del hombre, aunque sin noticia del hombre (al que sabemos ya esclavizado o –más bien- exterminado). Véanse las cucharas en el andén o al borde de la vía en el encuadre con el que se selecciona y focaliza este objeto:

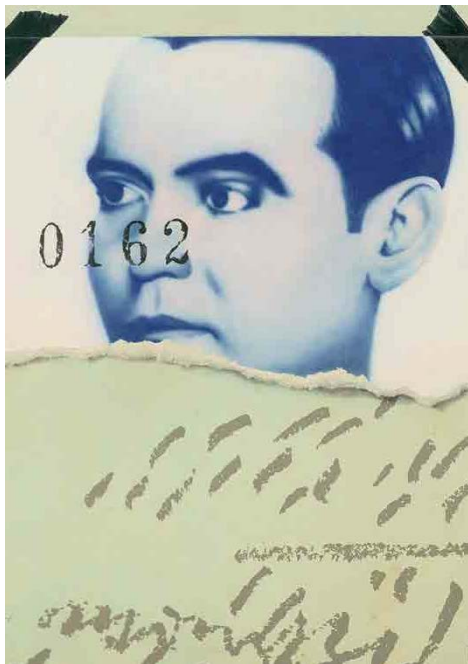

Destino Auschwitz 2020-2021, acrílico, óleo barniz sobre madera y plomo 350 x 380 cm

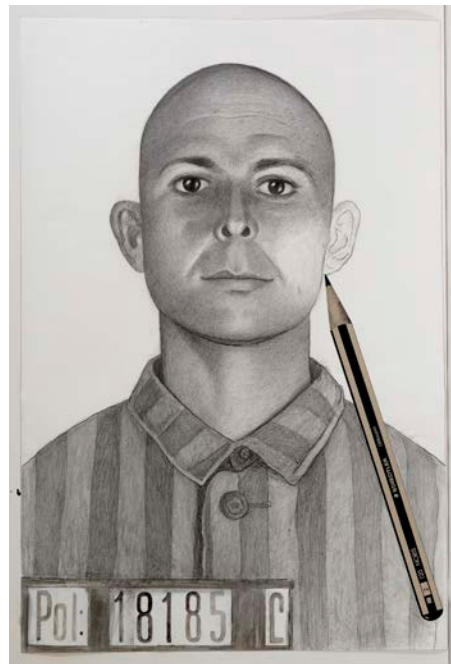
Estos materiales fotográficos que dan cuenta fragmentaria de lo acaecido en la Shoah, y otros que dan cuenta también fragmentaria de la sintonía, anticipación o reverberación que de la Shoah pudo mostrarse en la Guerra Civil Española y el consecuente régimen franquista, contienen motivos que inspiran la obra pictórica de Artur Heras. En la portada del libro que comentamos tenemos ya el efecto retórico de un oxímoron. Se combina el número que señala masa, arbitrariedad o anonimato administrativo: 1280, con la presencia singular de un rostro y una mirada que identifica a un individuo. No sabemos a quién (tampoco importa). Pero esa mirada nos interpela, nos lleva dentro de alguien, y dentro, a la vez, de nosotros mismos, por un efecto especular. El rostro y la mirada, que singularizan y personalizan, niegan por ello, denuncian y levantan su dedo acusador sobre el número, con el que se pretende disolver lo que vemos en la pura indiferencia de un acto administrativo. En el caso del retrato de Lorca, el número contradice y pretende sin conseguirlo anonimizar. Sugiere, por el contrario, tantas historias y vivencias personales como las que debieron preceder o seguir al número 0162:

El individuo, pese a todo, está aquí. Eso nos dice la imagen, aunque la imagen se emborrone. Y nos lo dice, en muchas de las composiciones, combinando una suerte de hiperrealismo figurativo con una técnica tan primordial como el dibujo a lápiz, del que Artur Heras realiza un ejercicio sencillamente primoroso. El hiperrealismo, a fuerza de 'hacer real lo real', acaba siempre desbordándolo y conteniendo una propuesta conceptual o simbólica. De ahí que se pueda hacer compatible la figuración de un rostro con el instrumento creativo, como en la imagen 29 del libro, donde al oxímoron anteriormente referido se suma el efecto especular de que el lápiz dibuja al lápiz.

Anacleto Ferrer trae en este punto a colación (p. 42) unas palabras esclarecedoras de John Berger sobre la esencia del dibujo:

Poeta 0162 1974 (detalle), acrílico sobre lienzo, 120 x 120 cm

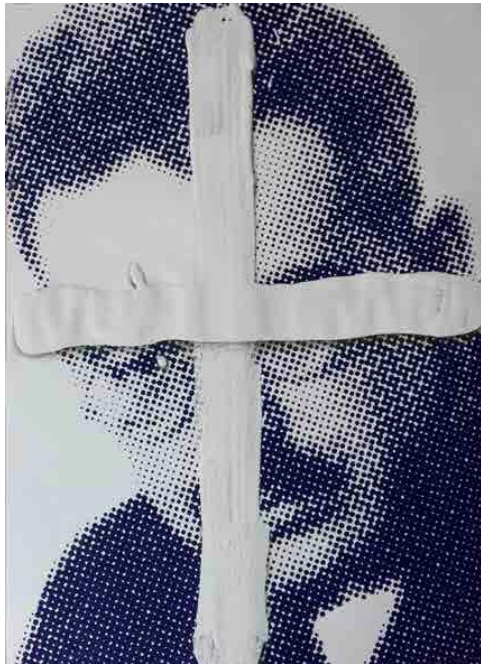

Amadeo Alagarda Ballester 2020, grafito y collage sobre papel 122 x 82 cm

Para el artista dibujar es descubrir. Y no se trata de una frase bonita ; es literalmente cierto. Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación, o, si dibuja de memoria, lo que lo fuerza a ahondar en ella, hasta encontrar el contenido de su propio almacén de observaciones pasadas. En la enseñanza del dibujo, es un lugar común decir que lo fundamental reside en el proceso específico de mirar. Una línea, una zona de color, no es realmente importante porque registre lo que uno ha visto, sino por lo que le llevará a seguir viendo. Siguiendo su lógica a fin de comprobar si es exacta, uno se ve confirmado o refutado en el propio objeto o en su recuerdo (...)

Si la imagen interpela, como ya se ha dicho, es porque el artista se ha dejado antes sorprender en su propia labor reconstructiva de un objeto cuyos fragmentos habitaban ya en su memoria y sus vivencias. Las de Artur Heras están bien próximas a las ya mencionadas reverberaciones de lo atroz en el tardofranquismo, incluidas las últimas ejecuciones de pena de muerte en los años 70 del pasado siglo. Las imágenes que nos ofrece obedecen, según Anacleto Ferrer, a un objetivo, el de la *figuración alusiva* (p. 16), el de las imágenes que piensan (o hacen pensar) según propusiera Walter Benjamin. Benjamin fue, por cierto, uno de aquellos sujetos en tránsito entre la Alemania nazi y España. De su imagen ofrece Heras diferentes versiones, como la que interroga troquelando («combinación binaria de presencias y ausencias», p. 20) y pretendiendo, sin conseguirlo, tachar superficialmente una idea o un pensamiento.

El pintor ha vivido también, al menos a través del relato, la historia de los emigrados republicanos españoles y su destino en los campos de concentración del régimen nazi. De tal hecho da reflejo en diferentes composiciones sobre estos individuos también en tránsito. Merece en particular mi atención la versión que ofrece de Neus

Walter Benjamin 2019, tinta sobre papel, 75 x 53 cm

Català (deportada en el campo de concentración de Ravensbrück) sobre papel, lápiz de color y degradado que lleva, por contraste, nuestro foco de atención sobre su rostro y la profundidad de su mirada:

Neus Català

2021, grafito y lápiz color sobre papel, 110 x 85 cm

Artur Heras no ahorra en medios variados en su labor reconstructiva de todo aquello que, de alguna forma, pervive en su memoria y encuentra en los testimonios gráficos de una época, sean palabra o imagen. De manera que no duda en combinar técnicas y soportes, en convocar diferentes medios expresivos u objetos extrapictóricos en sus composiciones. Nada que sirva al efecto reconstructivo es por definición descartable. De esta forma el cuadro puede incluso llegar a salir literalmente del cuadro, otra paradójica manera por la que se nos sugiere el modo de adentrarnos en él.

Laborables

2021, acrílico y óleo sobre tabla, herramientas 200 x 80 cm unidad

Siendo variadas las técnicas y medios que conjuga el pintor, el objetivo último que define su pintura, el de estas «imágenes que piensan o hacen pensar», es resumido en las palabras de Balthus (2014) que, muy oportunamente, trae a colación Anacleto Ferrer (p. 79):

Pintar no es representar, sino penetrar. Ir al fondo del secreto. Ser capaz de sacar la imagen interior. De modo que el pintor también es un espejo. Refleja el espíritu, el rasgo de luz interior. Tiene que concentrar la mirada, la mano, en ese núcleo oscuro, casi impenetrable, oculto en el interior, proyectarse en él y extraer la verdadera identidad del retratado. Es muy difícil, una alquimia que requiere mucha concentración, mucha resistencia al mundo exterior. (...) Un retrato es un fragmento de alma que se atrapa, una incursión en lo desconocido.

Confiamos en que la mencionada exposición en la ciudad de Bremen tenga pronto sus réplicas en otros espacios de exhibición o museísticos. La pintura debe disponer del lugar propicio desde donde ser mirada. La perspectiva sobre la obra, el aperebirnos de su formato en relación con el cuerpo y el ojo que la contempla, es la manera básica en que una imagen puede y debe interpelar.

Referencias:

Balthus (2014). *Memorias*. Barcelona: Debolsillo.

Berger, John (2011). *Sobre el dibujo*. Barcelona: Gustavo Gili.

Ferrer, Anacleto (2020). *Facticidad y ficción. Ensayo sobre cinco secuencias fotográficas de perpetración de la Shoah*. Valencia: Shangrila.

Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2022.
En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.

«¡Qué silenciosa es una manzana al lado del Laocoonte!
¡Un círculo es aún más silencioso! Más aún que una manzana»

Wassily Kandinsky, *La gramática de la creación*

EDITA

SEyTA.
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

CON LA COLABORACIÓN DE

