

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 Maíllo 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) .	

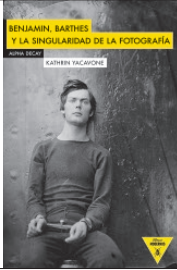
LOCOONTE

RESEÑAS

Benjamin, Barthes y la singularidad de la fotografía

Jorge Martínez Alcaide*

Kathrin Yacavone

Benjamin, Barthes y la singularidad de la fotografía

Traducción de Núria Molines

Alpha Decay, Barcelona, 2017

ISBN: 978-84-946442-6-9

Páginas: 377

Benjamin, Barthes y la singularidad de la fotografía es la última obra de Kathrin Yacavone, profesora del departamento de Francés y Estudios Francófonos en la Universidad de Nottingham. Experta en literatura francesa y pensamiento y cultura visual de los siglos XIX y XX, su investigación se centra en la vida y obra de Walter Benjamin, Roland Barthes y Marcel Proust. Anteriormente, publicó un trabajo monográfico sobre el arte fotográfico, titulado *Photography in Contemporary French and Francophone Cultures*, y está trabajando en otro proyecto que tratará sobre la historia cultural de la fotografía y la teoría de la literatura en Francia, centrándose en el impacto del medio en la construcción y recepción de la figura del escritor.

La autora del presente estudio hace gala de un profundo conocimiento de la vida y obra de Benjamin y Barthes, lo que, unido a la extensa y especializada bibliografía que utiliza, hace que no estemos ante una obra apta para profanos. Yacavone analiza las figuras de Benjamin y de Barthes con el objetivo de demostrar que ambos autores tratan temas y cuestiones similares planteadas por la fotografía, usando para ello planteamientos similares, poniendo el foco de atención en la *singularidad de la fotografía*. Para comprender y descifrar sin problema los planteamientos filosóficos de la autora, el lector tiene que tener interiorizado el concepto de *aura* acuñado por Walter Benjamin, pues será el concepto que se erija como vertebrador del estudio. Benjamin utilizó este concepto en su ensayo *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, donde denunciaba que en la sociedad moderna se había dado un cambio de paradigma, y se había pasado del valor cultural o de culto de las obras de arte al valor exhibitivo. En cuanto al valor cultural de las obras de arte, sería entendido como la unicidad propia de una obra de arte, que vendría dada por varios factores como el contexto ceremonial en el que se había producido la obra, así como el momento y el lugar en el que se produjo. Y aquí es donde hace su aparición la fotografía, que para Benjamin jugará un papel clave como disipadora del aura, puesto que permitirá la reproducción de la obra de arte así como la distribución y exhibición de la misma, llegando a las masas, y perdiendo su unicidad y singularidad.

De este modo, la reproductibilidad irá en detrimento de la unicidad de la fotografía,

* Universitat de València, España. jorgemartinezalcaide5@gmail.com

pero entendiendo la unicidad en términos de algo material y que no se puede reproducir. Este matiz que hace Yacavone en su estudio es muy importante, pues es una vuelta de tuerca al concepto de singularidad de la fotografía, que pasará a ser entendido tanto por Benjamin como por Barthes como la singularidad experiencial de una fotografía concreta.¹ No obstante, Benjamin no duda en afirmar que los primeros retratos fotográficos sí que son poseedores de aura, debido principalmente a la tecnología relativamente precaria del medio fotográfico, que limitaba precisamente la explotación y reproducción de imágenes en masa. Por este motivo, Benjamin afirma que el cambio de paradigma ya comentado del valor cultural al exhibitivo, con la consiguiente pérdida del aura, no se da en el retrato fotográfico, al menos no de forma tan clara como ocurre con otras artes. Así, el aura todavía puede morar en las fotografías posteriores a la primera edad dorada del siglo XIX², lo que lleva a Benjamin a analizar retratos de esta época, tanto de desconocidos como de familiares.

Esta parte del estudio es particularmente interesante, puesto que el autor pasa a considerar que el rostro humano de las fotografías es el último reducto del aura, con lo que el concepto de aura fotográfica se asocia ahora al sujeto de la fotografía, y, por ende, al espectador. Esto enlaza con el concepto de Barthes de referente fotográfico, que alude a la persona u objeto específico que ha sido capturado y preservado en la fotografía en un momento único en el tiempo. Precisamente será esta importancia otorgada al espectador y a su relación con el modelo fotográfico uno de los puntos de unión entre Benjamin y Barthes que desarrolle Yacavone en su obra, puesto que ambos autores desarrollan sus reflexiones acerca de la fotografía a partir de experiencias personales relacionadas con fotografías concretas. En el caso de Benjamin, con la fotografía de Kafka de niño en un jardín de invierno (entendido como un fondo decorado usado por los fotógrafos primigenios), y en el caso de Barthes, con una fotografía de su madre cuando era joven, también en un jardín de invierno.

Las relaciones entre fotografía y espectador inherentes a la fotografía están ligadas a la subjetividad del espectador, lo que se ve en el análisis que hace cada uno de los autores sobre las citadas fotografías, pues ambos análisis están imbuidos de un fuerte tinte subjetivo y autobiográfico. Este es otro de los puntos de unión entre los dos autores que será analizado de forma pormenorizada por la autora, y que será puesto en relación con la influencia que Marcel Proust tuvo sobre ambos. Respecto al encuentro de Benjamin con la fotografía de infancia de Kafka, es muy destacable, debido a que es una fotografía cuyo análisis marcará la *Kleine Geschichte der Photographie* de Benjamin, de forma que el mensaje que se transmite al lector es que en términos generales existe una singularidad de la fotografía, que depende del encuentro del espectador con la fotografía a la que se enfrenta. En el caso del retrato de Kafka, la singularidad de la fotografía viene dada por todas las emociones y asociaciones personales que causa la fotografía en Benjamin, inherentes a su coyuntura histórico-social. Como se puede deducir, el resultado de esto será un momento muy íntimo y personal, y no será igual para dos personas, de ahí lo que afirma Yacavone “es tarea del escritor que ha vivido tal experiencia transmitir el sentido de esta singularidad a los demás a pesar de su

1 Yacavone, K. 2017. *Benjamin, Barthes y la singularidad de la fotografía*. Barcelona: Alpha Decay, p. 35.

2 Ibid. Pág. 119

aparente imposibilidad”³, pero aún hay más, pues el análisis que hace Benjamin de esta foto es muy complejo, ya que teje una intrincada red entre el pasado y el frente y el representado (el otro) y el espectador (el yo). En esta red introduce también el concepto alemán del *Trauerspiel*, donde, a través de la representación mimética, se busca detener el tiempo, algo que el autor compara con la fotografía, que estaría encargada no sólo de eso, sino también de preservar la esencia. En relación con esto, Benjamin trata el concepto de la magia asociado a la fotografía (algo muy común en la época en la se inventó el medio). Así, las imágenes realmente poderosas serían aquellas que se comunican con el espectador de una forma muy poderosa, como el retrato de Kafka de niño.

Finalmente, el autor realiza una proyección de su alter ego en la figura de Kafka de niño, en lo que podría considerarse una suerte de doble. Yacavone analiza pormenorizadamente esta idea, pero no utiliza un concepto de la tradición alemana que creemos que casa muy bien con esta idea: *el doppelgänger*, que no es sino el doble fantasmagórico de una persona viva. Según esta definición, el concepto podría aplicarse a la consideración de Kafka como su alter ego por parte de Benjamin, puesto que éste está vivo y tiene un doble, solo que atrapado de forma de bidimensional en una fotografía. En este caso, entendemos que el *doppelgänger* o doble sería una figura bondadosa, una proyección de la propia infancia de Benjamin en el representado, fruto de la añoranza de su niñez, que distaría mucho del *doppelgänger* utilizado por el macabro Doctor Caligari, quien utilizaría al desdichado Cesare como proyección de su alter ego para cometer los crímenes en *El Gabinete del Doctor Caligari* (Robert Wiene, 1920).

Por otra parte, Barthes, en la *Chambre Claire*, sigue el mismo patrón conductual que Benjamin, es decir, el análisis de una fotografía de forma autobiográfica; análisis en el que introducirá y analizará conceptos clave para la fotografía. En este texto, al igual que hiciera Benjamin, critica que los espectadores somos manipulables a través de la imagen, cosa que aprovecha sin dudarle la publicidad. Afirma que el fotógrafo utilizará toda clase de artificios para causar un impacto en el espectador, pero sólo las sensaciones producidas en el espectador por una verdadera cualidad de la imagen, carente de todo artificio, podrá ser considerada como singularidad de la fotografía. En esta obra también aborda sus célebres conceptos *studium* (entendido como los aspectos culturalmente determinados de la imagen) y *punctum* (algo que no se puede analizar, que sucede de forma involuntaria, por lo que estaría relacionado con la singularidad de la fotografía).

En el caso de Barthes, no reconoce a su *doppelgänger* en una fotografía, sino que él sale a la búsqueda de la esencia de su madre, recién fallecida, en sus fotografías. Esto es algo que resume a la perfección el pensamiento de Barthes, quien creía que la fotografía y el representado son casi tautológicos, que la esencia del modelo se adhería a la fotografía. Por ese motivo se entiende que intentara enfrentarse al duelo por la muerte de su madre analizando fotografías suyas; por eso, y por la tradicional función conmemorativa de la fotografía, asociada desde sus inicios al ámbito funerario.

Aquí lo destacable es que a Barthes le interesaba que la obra cobrase vida (como le ocurriera a Pigmalión con Galatea), solo que en este caso sería su madre fallecida.

3 Ibid. Pág. 130.

Esto hay que relacionarlo con la novela de Proust *Sodome et Gomorrhe*, en la que el protagonista podría considerarse como el *doppelgänger* de Barthes, ya que también trata el tema de la búsqueda de la esencia del ser querido a través de la fotografía, así como el concepto de *punctum*, solo que relacionado con un encuentro casual con un objeto que desencadena una serie de procesos mentales que convierten ese momento en vital. Además, tanto Proust como Barthes tratan el tema de la resurrección del ser querido a través de la fotografía, entendiendo resurrección como no-muerte o preservación de la identidad y esencia del retratado en el retrato.

A pesar de las múltiples lecturas que se hacen del concepto, y de las muchas relaciones con otros autores que se hacen en el estudio, lo que queda claro al lector una vez concluida la lectura son dos cosas: que la singularidad existe, no cabe duda, pero con alguna condición, puesto que ésta sólo puede producirse, darse o manifestarse cuando el yo o el observador de una fotografía en concreto la vive o la experimenta; y que la fotografía, por encima de todo, sirve para preservar una esencia o identidad al paso del tiempo.