

***DESEOS CON ARGUMENTO: LA ILUSIÓN EN LA CULTURA
VISUAL CONTEMPORÁNEA***

COLECCIÓN JANO COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES

8

DIRECCIÓN – COORDINACIÓN EDITOR-IN-CHIEF

José Ángel Agejas Esteban. Universidad Francisco de Vitoria. España

Francisco García García. Universidad Complutense de Madrid. España

COMITÉ ACADÉMICO ASESOR – ACADEMIC ADVISORY BOARD

Susana Herrera Damas. Universidad Carlos III. España

Jorge Martínez Lucena. Universidad Abat Oliva-CEU. España

Marie-Laure Ryan. Investigadora independiente. Estados Unidos de Norteamérica

Álvaro Abellán-García Barrio. Universidad Francisco de Vitoria. España

Ignacio Blanco Alfonso. Universidad San Pablo-CEU. España

Carmen Marta Lázaro. Universidad de Zaragoza. España

Rogelio del Prado Flores. Universidad Anáhuac. México

Ana María del Valle. Universidad Francisco de Vitoria. España

Guadalupe Arbona Abascal. Universidad Complutense de Madrid. España

Alberto Nahum García. Universidad de Navarra. España

Humberto Martínez-Fresneda Osorio. Universidad Francisco de Vitoria. España

Catalina Martín Lloris. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. España

Diego Botas Leal. Universidad Francisco de Vitoria. España

ÍÑIGO URQUÍA URIAGUERECÁ
ÁLVARO ABELLÁN-GARCÍA BARRIO
(coords.)

*DESEOS CON ARGUMENTO: LA ILUSIÓN EN LA
CULTURA VISUAL CONTEMPORÁNEA*

EDITORIAL SINDÉRESIS
2024

1ª edición, 2024

© Los autores

© 2024, editorial Sindéresis

Calle Princesa, 31, planta 2, puerta 2 – 28008 Madrid, España

info@editorialsinderesis.com

www.editorialsinderesis.com

ISBN: 978-84-10120-57-0

Depósito legal: M-23394-2024

Produce: Óscar Alba Ramos

Imagen portada: Elaborada por la *Unidad de Diseño UFV*.

Impreso en España / Printed in Spain

Reservado todos los derechos. De acuerdo con lo dispuesto en el código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes, sin la preceptiva autorización, reproduzcan o plagien, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Este libro es resultado del proyecto de investigación "Deseos con argumento: la ilusión en la cultura visual contemporánea" (Ref. UFV2024-31), del grupo de investigación "Imaginación y mundos posibles" de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria.

ÍNDICE

Prólogo. <i>No me llames iluso porque tenga una ilusión.</i> Íñigo Urquía Uriaguereca.....	7-11
--	------

Hermenéutica de la ilusión: cine, arte, historia, ficción y videojuegos

1. <i>La ilusión cinematográfica: camino de ida y vuelta en la generación de identidad.</i> Nieves Gómez Álvarez	15-29
2. <i>La ilusión de Julián Marías en los mundos posibles de Javier Marías Franco.</i> Victoria Hernández Ruiz	31-42
3. <i>La ilusión en Hyperion de Dan Simmons.</i> Monique Villén.....	43-60
4. <i>«Ya no te quiero como antes». Un análisis de cuatro crisis matrimoniales en el cine a la luz del pensamiento de Julián Marías.</i> Pablo Úrbez Fernández.....	61-82
5. <i>La ilusión coral en The Bear (2022-2023) y el pensamiento de Julián Marías.</i> José M. Alejos Bermejo	83-94
6. <i>Hacia una antropología cinematográfica: la evolución de personajes a la luz de Julián Marías.</i> Juan Rubio de Olazábal, Nicolás Pérez Riera, Vicente Serres García.....	95-113
7. <i>When you wish upon a star: la evolución del deseo en el cine de animación de Disney.</i> Ignacio Laguía Cassany	115-128
8. <i>Ilusión, Experiencia y Vocación en Wonder: la lección de August.</i> Paula M. Núñez	129-152
9. <i>Miraculous Recovery of Ilusión: Symbolic Thickness in Lena Herzog's Lost Souls.</i> Paolo Pellechia	153-164
10. <i>La ilusión como clave hermenéutica en las estrategias dramáticas de guion en Milagro (2011) de Hirokazu Koreeda.</i> Eduardo Navarro Remis	171-192

11. <i>La ilusión en el exilio republicano español en México: La gallina ciega de Max Aub.</i> Maricruz Zambrana Jirash.....	193-206
12. <i>La ilusión y el juego: la magia de la voluntad.</i> Pablo Medina Gallego.....	207-218
13. <i>La ilusión como clave hermenéutica de mundos posibles ludopoéticos.</i> P. Xavier Gutiérrez Aguirre, LC	219-236
14. <i>La energía de la ilusión: una aplicación del concepto de Shklovski al videojuego.</i> Miguel Rodrigo de Haro.....	237-254

Cuestiones filosóficas

15. <i>La ilusión como novedad para la virtud.</i> José Ángel Agejas Esteban.....	257-272
16. <i>Ilusión e imagen en el pensamiento de Julián Marías.</i> Simeão Sass.....	273-290
17. <i>Ilusión, espera y deseo de plenitud en Luigi Giussani.</i> Juan Serrano Vicente	291-302
18. <i>Ilusión e intuición: la lógica de la imaginación.</i> Paula Rein Retana	303-314
19. <i>La narración con argumento desde la razón vital: función e imagen para un narrar ilusionante.</i> Ignacio Sánchez-Portillo	315-332
20. <i>La ficción como terapia según la razón vital.</i> Gabriel Rodríguez Rey.....	333-349

Epílogo. <i>Un final que primerea: arqueología de la «ilusión» en sor Juana Inés de la Cruz.</i> Álvaro Abellán-García Barrio.....	351-356
---	---------

PRÓLOGO

No me llames iluso porque tenga una ilusión

«No me llames iluso porque tenga una ilusión», rezaba la popular letra de La Cabra Mecánica. Esta canción se convirtió en el *single* del anuncio de la campaña de 2003 del sorteo de la ONCE. Paradójicamente, el cantante de la banda se arrepintió años más tarde de su éxito, pues lo consideraba ilusorio y efímero. Esta tonadilla se inserta perfectamente en la cultura popular, capaz de sintetizar experiencias humanas complejas y profundas. Un ejemplo paradigmático de esta capacidad es el refranero español. En el caso de esta canción, captura la capacidad de entusiasmarse por un proyecto sin que ello implique necesariamente la frustración de un espejismo.

Lo que se expresa de forma festiva en esta canción fue abordado por el filósofo Julián Marías desde la tradición raciovitalista. Marías señaló una peculiaridad idiomática en torno a la noción de ilusión. En la mayoría de las lenguas latinas y romances, así como en inglés, la palabra «ilusión» denuncia algo falso, engañoso, fantástico y aparente. No obstante, en español, especialmente desde el romanticismo, la ilusión tiene una connotación adicional: algo nuevo, distinto, positivo y valioso. Para los españoles, la ilusión es un ingrediente esencial en la vida y adquiere un sentido ambivalente: puede ser engañosa o no, pero sin duda proporciona una orientación vital y la fuerza interior para perseguirla. Como seres orientados al futuro, nos proyectamos hacia un mañana que debe ser anticipado imaginativamente y que se nos presenta como deseable. Este futuro imaginado y deseado despierta en el ser humano el entusiasmo que impulsa a la acción, así como el desarrollo de un proyecto para alcanzar o mantener el objeto de nuestros deseos. Marías define entonces la ilusión como «deseo con argumento».

El VI Congreso Internacional SIMUFV Imagen y Reconocimiento, celebrado en la Universidad Francisco de Vitoria en marzo de 2024, giró en torno a este tema. Bajo el lema «Deseos con argumento: la ilusión en la cultura visual contemporánea», el congreso reunió a profesionales e investigadores para reflexionar conjuntamente sobre el poder de las imágenes y su ambivalencia como generadoras de ilusión.

En su conferencia inaugural, el profesor D. Tomás Domingo Moratalla destacó que la vida no se mueve por una ilusión en abstracto, sino que se materializa en «las ilusiones», aquellos quehaceres cotidianos que pueblan el horizonte vital de cada persona. Desde esta perspectiva, los dispositivos culturales -edificios, novelas, videojuegos, películas, fotografías, etc.- juegan un papel significativo. Estos elementos no solo amplían las posibilidades de lo imaginable y deseable, sino que también configuran y enriquecen nuestras ilusiones. Al entrar en relación con estas obras, nuestras expectativas y deseos se moldean y se potencian, convirtiéndose en fuentes de inspiración y motivación que dan sentido a nuestra vida cotidiana.

La publicación que tienes en tus manos es una elaboración posterior de los autores, fruto de las aportaciones más destacadas de este encuentro. Hemos optado por dividir los capítulos del libro en dos bloques. El primero recoge prácticas hermenéuticas desde la perspectiva de la ilusión sobre cine, arte, historia, ficción y videojuegos. El segundo aborda cuestiones filosóficas vinculadas a la filosofía de la ilusión de Julián Marías.

El primer apartado lo inaugura el trabajo de Nieves Gómez Álvarez, quien nos invita a reflexionar sobre «La ilusión cinematográfica: camino de ida y vuelta en la generación de identidad». Gómez analiza cómo el cine no solo genera ilusión, sino también desilusión cuando las películas no alcanzan sus propias expectativas. Utilizando la antropología cinematográfica de Julián Marías, y apoyándose en los artículos de cine que el filósofo escribió en la década de los 90, la autora nos muestra el cine como espejo de la proyección humana, ofreciendo un rico terreno para la recreación histórica y literaria, especialmente en el contexto español.

Victoria Hernández Ruiz nos adentra en «La ilusión de Julián Marías en los mundos posibles de Javier Marías Franco». Este capítulo explora las conexiones entre la obra filosófica de Julián Marías y la narrativa literaria de su hijo Javier. Hernández desentraña cómo el concepto de ilusión se despliega en los submundos deseados por los protagonistas de las últimas novelas del escritor, examinando la relación entre ilusión y esperanza y cómo estas influyen en la percepción y el desarrollo de los personajes literarios.

Monique Villen, en su análisis de «La ilusión en Hyperion de Dan Simmons», nos ofrece una visión del papel de la ilusión en la ciencia ficción. Villen utiliza el *Breve tratado de la ilusión* de Julián Marías como inicio para examinar la obra de Simmons, enfocándose en cómo anticipar el futuro y proyectar posibilidades se convierten en elementos esenciales en medio de la crisis y el declive.

Pablo Úrbez Fernández, con su estudio titulado «“Ya no te quiero como antes”. Un análisis de cuatro crisis matrimoniales en el cine a la luz del pensamiento de Julián Marías», nos sumerge en una exploración de las crisis matrimoniales a través del lente de la ilusión compartida. Úrbez examina cómo la pérdida de esta ilusión puede llevar a la desintegración del matrimonio, utilizando como ejemplos cuatro películas que abordan este tema desde diferentes ángulos y ofreciendo una reflexión sobre la relación entre ilusión, amor y desilusión.

El capítulo de José Mª Alejos Bermejo, «La ilusión coral en *The Bear* (2022-2023) y el pensamiento de Julián Marías», analiza la serie *The Bear* a través del prisma de la teoría de la ilusión de Marías. Alejos investiga la ilusión manifiesta en los personajes principales de la serie, mostrando que el pensamiento filosófico puede iluminar el dinamismo humano y la toma de decisiones vitales en la ficción.

En «Lo ilusorio-ilusionante en la evolución de personajes cinematográficos: análisis de ‘La mejor oferta’ (Tornatore 2013)», Juan Rubio de Olazábal, Nicolás Pérez Riera y Vicente Serres García utilizan la antropología filosófica de Julián Marías para explorar la evolución de los personajes en el cine. A través del análisis de *La mejor oferta*, los autores explican que la ilusión es motor de transformación de los personajes, incluso cuando estos enfrentan fracasos personales.

Ignacio Laguía Cassany, en «“When you wish upon a star”: la evolución del deseo en el cine de animación de Disney», rastrea la evolución del deseo en las películas de animación desde el estreno de *Pinocho* en 1940 hasta las producciones más recientes. Laguía analiza el cambio en las formulaciones del deseo de los personajes, expresado a menudo a través de canciones y súplicas elevadas al cielo, y sugiere que estos cambios reflejan también nuevos modos de representar a los protagonistas femeninos y sus aventuras.

Paula M. Núñez, en «Ilusión, experiencia y vocación en *Wonder*: Análisis del discurso audiovisual en clave de acompañamiento», examina cómo la ilusión se manifiesta en la vida de August, el protagonista de la novela *Wonder*. Núñez explora la ilusión y la esperanza como motores para superar las adversidades y encontrar la vocación personal, ofreciendo una lectura esperanzadora y enriquecedora de la obra.

Paolo Pellechia, con «A Miraculous Recovery of Ilusión: Symbolic Thickness in Lena Herzog’s *Lost Souls*», ofrece una interpretación filosófica y visual de la obra de Herzog. Pellechia analiza la ilusión, entendida como una

matriz existencial y su entrelazamiento con la realidad y el asombro, mostrando que el pensamiento reflexivo y el drama existencial coexisten en el trabajo de Herzog.

En «La ilusión como clave hermenéutica en las estrategias dramáticas de guion en ‘Milagro’ (2011) de Hirokazu Koreeda», Eduardo Navarro Remis aplica las teorías de Julián Marías a la construcción de guiones. Navarro investiga la ilusión, ese «deseo con argumento», narrada a través de la configuración proyectiva de la vida, utilizando la película *Kiseki* de Koreeda como estudio de caso.

Maricruz Zambrana Jirash, en «La ilusión en el exilio republicano español en México: La gallina ciega de Max Aub», analiza el papel de la ilusión en la vida del escritor exiliado Max Aub. Zambrana utiliza un enfoque hermenéutico para explorar las manifestaciones de la ilusión y la desilusión en la obra de Aub, ofreciendo una visión profunda de la experiencia del exilio.

Pablo Medina Gallego, en «La ilusión y el juego: la magia de la voluntad», nos lleva a través del uso de la ilusión en juegos como *Dungeons and Dragons*, *Magic: The Gathering* y *Persona 5*. Medina argumenta que estos juegos integran la ilusión como quimera y anhelo personal, proporcionando una experiencia rica y compleja para los jugadores.

P. Xavier Gutiérrez Aguirre, LC, con «La ilusión como clave hermenéutica de mundos posibles ludopoéticos», explora la conexión entre la ilusión y el juego, aplicando la fenomenología hermenéutica de Julián Marías a los mundos posibles creados en los videojuegos. Gutiérrez ofrece una lectura innovadora y profunda de cómo la ilusión puede enriquecer la experiencia lúdica y poética.

Miguel Rodrigo de Haro, en «La energía de la ilusión: una aplicación del concepto de Shklovski al videojuego», analiza la influencia del concepto de ilusión en el diseño y la experiencia de los videojuegos. De Haro explora la ilusión como motor estético y creativo, utilizando los ejemplos destacadas de *Demon's Souls* y *Dark Souls*.

El segundo bloque empieza con el trabajo de José Ángel Agejas, donde se plantea analizar la relación entre la ilusión y las virtudes morales que moldean el carácter personal. Partiendo del carácter biográfico de la persona – que hace que no seamos seres acabados ni programados – en su texto sostiene que la ilusión es la novedad que moviliza al sujeto personal para que patentice de manera narrativa la originalidad y creatividad de su biografía única.

Simeão Sass, en «Ilusión e imagen en el pensamiento de Julián Marías», aborda la importancia de la ilusión en la obra de Marías y su relación con la imagen y la comunicación. Sass destaca que la ilusión, como elaboración imaginaria, es fundamental para la creación de expectativas y valores en la cultura contemporánea.

Juan Serrano Vicente, con «Ilusión, espera y deseo de plenitud en Luigi Giussani», compara la noción de ilusión de Julián Marías con la idea de espera en la obra del teólogo Luigi Giussani. Serrano explora la complementariedad y el enriquecimiento mutuo de ambas nociones, ofreciendo una perspectiva única sobre el deseo y la plenitud humana.

Paula Rein Retana, en «Ilusión e intuición: la lógica de la imaginación», examina cómo la ilusión y la intuición se entrelazan en la filosofía de Henri Bergson y Julián Marías. La ilusión, como acto intuitivo, dice Rein, nos permite conocer y participar creativamente en nuestra propia existencia.

Ignacio Sánchez-Portillo explora la narración con argumento desde la razón vital de Ortega y Gasset y Julián Marías. Define la narración con argumento como aquella que, mediante su estructura y técnica, permite al individuo reconocerse y expandir su horizonte vital. El argumento es esencial para generar la ilusión y enriquecer el proyecto de vida del ser humano, presentando la narración como un recurso para imaginar y construir una vida significativa.

Finalmente, Gabriel Rodríguez Rey, en «La ficción como terapia según la razón vital», explora la ficción como complemento ilusionante en una vida marcada por la desilusión social. Rodríguez Rey argumenta que la ficción nos permite transportarnos a mundos verosímiles y terapéuticos, ofreciendo una válvula de escape y una fuente de renovación personal.

Con este rico mosaico de contribuciones, encontrarás en este libro una exploración profunda y multifacética de la ilusión en la cultura visual contemporánea, inspirada por el pensamiento de Julián Marías.

Íñigo Urquía Uriaguereca