

LOS
LÍMITES

DEL

Jordi Carmona Hurtado
Lorena Peña Jiménez
(ed.)

ARTE

COMO

PRAXIS

SOCIAL Y

HUMANA

Los límites del arte como praxis social y humana

Jordi Carmona Hurtado
Lorena Peña Jiménez
(ed.)

Los límites del arte como praxis social y humana

Granada, 2025

COLECCIÓN:
AISTHESIS.
ESTÉTICA Y TEORÍA
DE LAS ARTES

21

Director de la colección:
JOSÉ FRANCISCO ZÚÑIGA GARCÍA
(UNIVERSIDAD DE GRANADA)

Comité asesor:

Leopoldo La Rubia de Prado (Universidad de Granada)
Carmen Rodríguez Martín (Universidad de Granada)
José García Leal (Universidad de Granada)
Sixto J. Castro (Universidad de Valladolid)
Alberto Ruiz de Samaniego (Universidad de Vigo)
Rafael Argullol (Universitat Pompeu Fabra)
José Luis Molinuevo (Universidad de Salamanca)
Jorge Juanes López (Universidad de Puebla, México)

ENVÍO DE PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN

Las propuestas de publicación han de ser remitidas (en archivo adjunto de Word) a la siguiente dirección electrónica: libreriacomares@comares.com. Antes de aceptar una obra para su edición, ésta habrá de ser sometida a una revisión anónima por pares. Los autores conocerán el resultado de la evaluación previa en un plazo no superior a 90 días. Una vez aceptada la obra, Editorial Comares se pondrá en contacto con los autores para iniciar el proceso de edición.

Diseño de cubierta y maquetación: Natalia Arnedo

© Los autores

© Editorial Comares, 2025

Polígono Juncaril
C/ Baza, parcela 208
18220 • Albolote (Granada)
Tlf.: 958 465 382

<https://www.comares.com> • E-mail: libreriacomares@comares.com
<https://www.facebook.com/Comares> • <https://twitter.com/comareseditor>
<https://www.instagram.com/editorialcomares/>

ISBN: 978-84-1369-580-8 • Depósito legal: Gr. 731/2025

Impresión y encuadernación: Comares

Sumario

PRÓLOGO	IX
<i>Jordi Carmona Hurtado</i> <i>Lorena Peña Jiménez</i>	
I. LA VAGA EXPERIENCIA DE LA LIBERTAD. SOBRE LA NOCIÓN DE LO AÑADIDO EN TH. W. ADORNO	1
<i>Esteban Alejandro Juárez</i>	
II. «TODO SER NATURAL ES UN CIUDADANO LIBRE»: KANT, SCHILLER Y LAS RAÍCES ESTÉTICAS DE LA ECOLOGÍA	19
<i>Jordi Carmona Hurtado</i>	
III. LA FORMA DEL DRAMA Y EL PROBLEMA DE LA AUTODETERMINACIÓN HUMANA.	37
<i>María Verónica Galfione</i>	
IV. SIMPATÍA POR LO DÉBIL: LA TRABA HUMANA EN LA FICCIÓN CINEMATOGRAFICA	63
<i>Fernando Infante del Rosal</i>	
V. INDISCIPLINAS DE LA MIRADA, PENSAR CON IMÁGENES	87
<i>Andrea Soto Calderón</i>	
VI. MUSEO DEL PUEBLO AUSENTE. CLAVES Y OPORTUNIDADES EN TORNO AL FOLKLORE, LAS ARTES Y TRADICIONES POPULARES	103
<i>Rafael Sánchez-Mateos Paniagua</i>	
VII. IDENTIDADES A CONTRAPUNTO: MISHIGUENE, COCINA DE INMIGRANTES	129
<i>Lorena Peña Jiménez</i>	

Prólogo

Jordi Carmona Hurtado
Lorena Peña Jiménez

Lo estético, lo humano, lo social: prácticas instituyentes y destituyentes. Este volumen se compone de diversos ensayos que interrogan, cada uno a su manera, cómo las prácticas del arte y la reflexión estética son capaces de contribuir a definir y delimitar, y a encontrar un criterio distintivo, o más bien a indiferenciar activamente, desplazar y desdibujar los límites entre lo humano y lo no humano, y las fronteras de las diferencias e identidades sociales, incluyendo las formas de pertenencia y de desenraizamiento. Cabe destacar, como si se tratase con este volumen de una especie de libro-caleidoscopio, la diversidad de enfoques que estos ensayos presentan. Cuando giramos la rueda (o pasamos de capítulo), la trama de imágenes que vincula el arte a lo humano y lo social se altera, formándose figuras conceptuales diversas, y modos de ver no subsumibles.

En este volumen podemos encontrar desde textos que analizan a autores consagrados de la historia de la reflexión estética, como Friedrich Schiller o Theodor W. Adorno, hasta reflexiones sobre cómo ciertas prácticas gastronómicas contribuyen a ordenar la identidad judía en Argentina. Desde análisis sobre el modo en que artes específicas, como el cine o el teatro, construyen imágenes y paradigmas de lo humano que oscilan entre la autodeterminación y la vulnerabilidad, hasta el modo en que ciertas prácticas del arte contemporáneo ponen en cuestión las disciplinas occidentales de la mirada, o los museos y colecciones populares subvierten el modo en que tradicionalmente se configura el espacio estético en nuestra cultura. Un prisma complejo de campos, fenómenos, problemáticas y metodologías en el que abundan las imágenes dialécticas y las relaciones contrapuntísticas, y que en su multiplicidad e inacabamiento mismo muestran la vitalidad de la investigación estética en nuestros días.

El viaje que propone este libro al lector a través de la reflexión estética contemporánea parte de un texto de Esteban A. Juárez, profesor en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), *La vaga experiencia de la libertad. Sobre la noción de lo añadido en Th. W. Adorno*, en el que, desde la obra de Adorno, se propone mostrar una relación analógica entre lo ético y lo estético. Esta relación analógica se plasma más precisamente en la relación entre la categoría moral de «lo añadido», desde la que Adorno conceptualiza la experiencia humana de la libertad, y las potencias expresivas del arte, especialmente de las vanguardias históricas. Pues, como afirma el mismo texto, «es en el arte avanzado

en donde la vaga experiencia de lo añadido encuentra a la «expresión» como su correlato y en donde se materializa su despliegue autorreflexivo».

Si el ensayo de Esteban A. Juárez plantea una primera delimitación de lo específicamente humano en que el arte cumple un papel ineludible, encontramos en la siguiente parada un primer contrapunto a este proyecto, ofrecido por el texto de Jordi Carmona Hurtado, profesor en la Universidad de Granada, «*Todo ser natural es un ciudadano libre*». Kant, Schiller y las raíces estéticas de la ecología. El texto constituye un análisis pormenorizado de las cartas del *Kallias* de Schiller, mostrando que la postulación de una libertad estética, desde el origen de su conceptualización, se extiende más allá de lo humano. A partir del concepto kantiano de heautonomía, su objetivo es mostrar que el pensamiento ecológico puede encontrar un terreno fértil en la estética, ya que esta efectúa en realidad una fundamentación filosófica de la ecología; es decir, una fundamentación del pensamiento de «cierta *libertad en lo sensible*», de una autonomía de lo sensible mismo.

El texto de Verónica Galfione, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina), *La forma del drama y el problema de la autodeterminación humana*, desplaza nuestra atención hacia el modo en que la forma dramática es capaz de configurar la subjetividad específicamente moderna, y el proyecto humano moderno de autonomía. Partiendo de los análisis clásicos de Peter Szondi sobre el modernismo teatral, el texto analiza las críticas al privilegio de la acción en los mismos procedentes de la hipótesis post-dramática de Lehmann, para concluir ponderando esta crítica con las contribuciones de Christoph Menke. Lo que se pone en juego en esta trama alrededor del teatro es «la posibilidad de superar las aporías de la concepción moderna de la subjetividad, sin verse obligado a renunciar al ideal de una praxis autodeterminada».

Y del teatro pasamos a las salas de cine, en la siguiente parada del volumen, pues el cine y sus personajes no cesan de reformular los grandes mitos trágicos. Esto es lo que podemos comprobar en el texto de Fernando Infante del Rosal, profesor en la Universidad de Sevilla, *Simpatía por lo débil. La traba humana en la ficción cinematográfica*. El ensayo retraza, desde Hume, la historia filosófica de la noción de empatía, entendiéndola como una «forma relacional de la subjetividad», para mostrar modelos de esta forma de subjetividad tomados en un amplio corpus cinematográfico, como en el ejemplo de los «secundarios fáusticos», los perdedores, los inaccesibles o los atribulados. De ahí resulta la configuración estética de una subjetividad menos caracterizada por la autodeterminación que por la vulnerabilidad o la debilidad.

La siguiente estación nos sitúa de lleno en algunas prácticas especialmente sensibles del arte contemporáneo, que entienden que la tarea del arte es inseparable de la de propiciar un campo para la subversión de la mirada. Se trata del texto de Andrea Soto Calderón, de la Universidad Autónoma de Barcelona, *Indisciplinas de la mirada, pensar con imágenes*. La imagen, en este ensayo que retoma de forma original conceptualizaciones de Jacques Rancière, resulta explorada mucho más allá de su virtud mimética. En el contexto polémico actual de supuesta sobreabundancia de imágenes, este ensayo defiende a contratiempo «otorgarle a las imágenes una capacidad para producir conocimiento y pensamiento crítico».

El ensayo de Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, artista e investigador independiente, *Museo del pueblo ausente. Claves y oportunidades en torno al folklore, las artes y tradiciones populares*, nos propone una excursión a ciertas colecciones y museos consideradas como «menores» desde las prácticas e instituciones oficiales del arte. Se trata de los «museos populares», que encarnan cierto vínculo entre lo artístico y lo popular, pero cuya situación en el campo del arte no deja de ser problemática. Museos minoritarios, sin duda, como el pueblo mismo que es siempre minoría como decía Bergamín, pero que sin embargo son fuente de innumerables sorpresas, «por su potencia de articulación de imaginarios colectivos», por constituir verdaderos «depósitos de criticidad».

Finalmente, porque probablemente este largo viaje nos haya abierto el apetito, nuestra última estación es un restaurante, nada menos que un restaurante de alta cocina judía situado en la ciudad de Buenos Aires. Con su texto *Identidades a contrapunto: Mishiguene, cocina de inmigrantes*, Lorena Peña, de la Universidad de Granada, reúne un enfoque estético y antropológico para mostrarnos las maneras en que las prácticas gastronómicas también vertebran las derivas identitarias de los judíos porteños. Aquí se recupera el concepto de máscara acústica, de Elías Cannetti, y el de cita falsa, de Ricardo Piglia, para analizar dos cosas: uno, cómo esta propuesta de estetización de la cocina judía es una vía de plasmación de las tensiones identitarias que atraviesa la comunidad judía porteña y dos, cómo las estrategias de construcción identitaria que se ponen en juego, por vía de la estetización, tienen una relación intrínseca no solo con el judaísmo sino con las formas de la tradición argentina. «Porque *Mishiguene* es reflejo, traducción o paráfrasis [de lo judío] y de su condición diaspórica; una condición que, si todavía discute con su ‘allí’ judío, también negocia constantemente dentro de un incierto ‘aquí’ latinoamericano».

El hilo conductor del volumen consiste en interrogar el modo en que las prácticas del arte y la reflexión estética son capaces de contribuir a definir y delimitar —o más bien a indiferenciar activamente, desplazar y desdibujar— los límites entre lo humano y lo no humano, así como las fronteras de las diferencias e identidades sociales, incluyendo las formas de pertenencia y de desenraizamiento.

Resulta especialmente significativa la diversidad de enfoques epistémicos y de prácticas artísticas analizadas: desde la historia de la reflexión estética moderna hasta los más acuciantes problemas ecológicos de nuestro tiempo; desde el cine hasta el teatro o los archivos de la cultura popular; desde la gastronomía hasta el arte contemporáneo. En su multiplicidad e inacabamiento mismos, el volumen muestra la vitalidad de la investigación estética en nuestros días, pero también su apertura, revelando que la reflexión estética es indisociablemente nómada y fronteriza.

COMARES
editorial

