

FILOSOFÍA Y ARTE

*ALGUNAS MUESTRAS DEL ENCUENTRO
ENTRE LO FILOSÓFICO Y LO ARTÍSTICO*

COLECCIÓN
BIBLIOTECA DE HUMANIDADES SALMANTICENSIS 56
SERIE *FILOSOFÍAS*

DIRECCIÓN – COORDINACIÓN EDITOR-IN-CHIEF

José Luis Fuertes Herreros. Universidad de Salamanca, España

COMITÉ ACADÉMICO ASESOR – ACADEMIC ADVISORY BOARD

Juan Arana. Universidad de Sevilla, España

Enrique Bonete. Universidad de Salamanca, España

Antonio Campillo, Universidad de Murcia, España

José Luis Cantón, Universidad de Córdoba, España

Mário Santiago de Carvalho, Universidade de Coimbra, Portugal

Florencio-Javier García Mogollón, Universidad de Extremadura, España

José María Maestre Maestre. Universidad de Cádiz, España

José F. Meirinhos, Universidade do Porto, Porto

Luis Merino Jerez. Universidad de Extremadura, España

Juan Antonio Nicolás, Universidad de Granada, España

Javier Peña, Universidad de Valladolid, España

Rafael Ramón Guerrero, Universidad Complutense de Madrid, España

Luis Enrique Rodríguez-San Pedro, Universidad de Salamanca, España

Salvi Turró i Tomás, Universitat de Barcelona, España

JAVIER BARRACA MAIRAL
(Coord.)

FILOSOFÍA Y ARTE

ALGUNAS MUESTRAS DEL ENCUENTRO
ENTRE LO FILOSÓFICO Y LO ARTÍSTICO

EDITORIAL SINDÉRESIS
2024

1ª edición, abril 2024

© Los autores

© 2024, Editorial Sindéresis

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

info@editorialsinderesis.com

www.editorialsinderesis.com

ISBN: 978-84-10120-32-7

Depósito legal: M-11342-2024

Produce: Óscar Alba Ramos

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 volumen se publica gracias a la Universidad Rey Juan Carlos y su grupo de investigación propio en Bio-Estética, así como con la colaboración del grupo de innovación docente Desarroll-Arte de la Universidad Rey Juan Carlos

*El arte deriva de un deseo de la persona
de comunicarse con otro.*

(Eduard Munch)

ÍNDICE

PRESENTACIÓN , Javier Barraca Mairal.....	9-11
Javier Barraca Mairal (Universidad Rey Juan Carlos): <i>La vocación personal en “La vida es sueño”</i>	13-27
Nieves Gómez Álvarez (Universidad Villanueva): <i>La antropología cinematográfica de Julián Marías</i>	29-39
Jacinto H. Calderón González (Universidad Rey Juan Carlos): <i>Malestar en la caverna: símbolos, representación y máscara desde lo profundo</i>	41-58
Carlos Roldán López (Universidad Rey Juan Carlos): <i>Séneca: español, filósofo y dramaturgo. El valor de la vida humana en la tragedia de “Las Fenicias”</i>	59-73
Dña. Julia J. Carrero Espinosa (Universidad Rey Juan Carlos): <i>La escena urbana y la escala humana</i>	75-90
Alejandro de la Fuente Escribano (Universidad Rey Juan Carlos): <i>La leyenda de Rodrigo y Florinda en la dramaturgia del siglo XIX: filosofía romántica y neogoticismo</i>	91-105
José Carlos Abellán Salort (Universidad Rey Juan Carlos): <i>La narrativa digital (digital storytelling) como forma artística en la educación. Una experiencia de innovación y creatividad en la formación humanística en la universidad</i>	107-122

PRESENTACIÓN

Este texto surge de la inquietud de algunos profesores, de dentro y de fuera de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en torno al asunto de las inter-relaciones entre el arte y la filosofía. Ello ha ido dando lugar a diálogos, proyectos, encuentros de diversa clase, hasta engendrar diferentes trabajos suscitados en el círculo o proximidad de este ámbito. La publicación de los mismos se realiza gracias al apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos al grupo de investigación propio de Bio-Estética y la colaboración del grupo de innovación docente Desarroll-Arte de esta misma universidad. Entre los asuntos examinados, en este contexto, se incluyen cuestiones tales como la fecundidad filosófica del arte en general y de la literatura, la música, el teatro, el cine o el video, la de la máscara y la encarnación artística, la de las leyendas, la narrativa digital (“digital storytelling”) y la creatividad en la educación, etc.

En primer lugar, de modo expreso, la coordinación de esta publicación agradece muy sinceramente su apoyo a la propia Universidad Rey Juan Carlos y a su Facultad de Artes y Humanidades, así como a quienes han realizado este itinerario y a los que nos han acompañado en el camino que ha conducido hasta aquí. En especial, al Dr. Carlos Roldán, que dirigió y lideró la organización de los eventos “Phersus”, vinculados a todo ello, y la constitución y puesta en marcha del Seminario permanente asociado. Asimismo, se expresa la gratitud debida a la editorial que tan generosamente acoge la publicación de parte de sus contenidos y frutos.

El presente volumen solo aspira a ofrecer y dar a la luz pública parte de este trabajo. Se busca así poner en conocimiento de la comunidad académica y artística la existencia de este equipo y sus investigaciones. Por descontado, la intención es continuar la tarea y desarrollar y profundizar esta labor en años venideros.

Sobre la intrahistoria del grupo propio de investigación de Bio-Estética de la Universidad Rey Juan Carlos, que es el que acoge oficialmente esta iniciativa de publicación, solo una breve línea: este equipo de investigadores nació del diálogo inicial y espontáneo desarrollado entre varios profesores de esta universidad y se abrió luego a otros especialistas de fuera de su marco institucional. Fue reconocido como tal grupo propio y ya ha publicado tres volúmenes con el respaldo de la Universidad Rey Juan Carlos y diversas entidades nacionales e internacionales (como la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad Europea de Roma, la Universidad Neogranadina de Colombia, la Universidad Francisco de Vitoria, etc.).

A este grupo se sumó, ya en el año 2023, el profesor Carlos Roldán, quien, como se ha explicado, promovió conmigo mismo dos seminarios “Phersus” (en 2023 y 2024), en concreto en torno a la fertilidad del encuentro entre la filosofía y las artes escénicas. Después, paso a paso, se han ido sumando a la iniciativa muy diversas y enriquecedoras personas del ámbito del arte, la universidad y la investigación, tanto de dentro como de fuera de la Universidad Rey Juan Carlos, como varios miembros del grupo de innovación docente Desarrollar-Arte de la esta universidad internos y externos.

Muchos argumentos cabría invocar a la hora de justificar la publicación de esta obra y de exponer su oportunidad. El más básico tiene que ver, acaso, con su tenor decididamente “interdisciplinar”, o sea con lo fructífero de entrecruzar lo estético o el arte y la reflexión filosófica.

Otro argumento favorable que se puede alegar en pro de esta publicación radica en manifestar que nuestro volumen no aspira, como ya hacen otros, a indagar de un modo genérico y abstracto en su objeto, sino que se consagra a ofrecer diversas muestras concretas de la inter-fecundidad del encuentro entre el pensamiento y el arte o la creatividad estética. En síntesis, estas páginas se dedican a albergar reflexiones centradas en casos determinados de tales vínculos, por medio del análisis de obras y autores, junto a experiencias vividas a partir de realidades estéticas, cuestiones y propuestas específicas.

Sin embargo, tal vez, el mejor argumento en favor del hecho de dar a luz estas reflexiones y textos se halle en su propia fertilidad. Ahora bien, esa fertilidad no tiene mejor prueba que el testimonio de esta misma publicación, pues brinda la ocasión de conocer y evaluar los trabajos aquí agrupados. Por esta causa, no vamos a extendernos más a este respecto.

Dejemos, en fin, de inmediato, hablar a los textos que conforman el libro presentado. Solo anotamos antes otro pequeño detalle a su respecto, y es que, junto a las aportaciones reunidas, se ha añadido en cada una de ellas una sucinta lista de fuentes o breve bibliografía. La intención consiste en ofrecer posibilidades a quienes deseen prolongar la indagación en torno a los asuntos y temas expuestos. Esto, con la esperanza de que ello aliente, inspire y motive a los implicados y a todas las personas interesadas a proseguir y profundizar en la vía que se ha abierto de esta manera.

Las aportaciones aquí incluidas representan, en síntesis, a buen seguro, los mejores testimonios del valor de la senda esbozada.

Javier Barraca Mairal¹

¹ Director del grupo propio de investigación en Bio-Estética de la URJC, co-coordinador del seminario permanente Phersus URJC y director del grupo de innovación docente URJC Desarroll-Arte

LA VOCACIÓN PERSONAL EN “LA VIDA ES SUEÑO”

JAVIER BARRACA MAIRAL¹

Universidad Rey Juan Carlos

PRESENTACIÓN

Hoy, parece darse cierta conciencia acerca del valor de la propia vocación personal en nuestra humana existencia. La pedagogía, la orientación, la filosofía, el mundo profesional se refieren a ello. Ahora bien, también el arte puede y debe aportar mucho a la hora de ahondar en esta realidad. Y, desde luego, asimismo, han de hacerlo las artes escénicas, capaces de mostrar el dinamismo de lo vocacional de nuestras sendas vitales en acto y entrando en juego con los otros de un modo muy fecundo, a través de su darle vida al hacerlo presente –traernos su presencia- con la inter-acción mutua ante nuestros ojos y oídos de diversas personas-rostros-personajes.

Por otra parte, la obra elegida –*La vida es sueño*- supone un punto de encuentro de particular fertilidad entre la filosofía y el arte escénico, ya que representa acaso uno de sus más logrados ejemplos, al menos en español (a la altura de *Hamlet* o *Macbeth*, a este respecto concreto, probablemente). El valor filosófico de esta realización artística entronca con el de algunas de las mejores piezas de la literatura en su lengua, y constituye un elocuente testimonio de la afirmación unamuniana de que la filosofía española se contiene en gran medida en la literatura:

¹ Este texto es el resultado de la ponencia pronunciada en el I Seminario Internacional del Grupo de Investigación “PHERSUS: escena y filosofía”, organizado por la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos el 19 enero 2024.

Pues abrigo cada vez más la convicción de que nuestra filosofía, la filosofía española, está líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra mística, sobre todo, y no en sistemas filosóficos. Es concreta. ¿Y es que acaso no hay en Goethe tanta o más filosofía que en Hegel? Las *Coplas* de Manrique, el *Romancero*, el *Quijote*, *La vida es sueño*, la *Subida al Monte Carmelo*, implican una intuición del mundo y un concepto de la vida, *Weltanschauung und Lebensansicht* (...) Nuestra lengua misma, como toda lengua culta, lleva implícita una filosofía².

Según nuestro texto, y de acuerdo con su título, la vida humana es fundamentalmente “sueño”. Así lo enuncian sus inmortales versos:

¿Qué es la vida? Un frenesí.
 ¿Qué es la vida? Una ilusión,
 una sombra, una ficción,
 y el mayor bien es pequeño;
 que toda la vida es sueño,
 y los sueños, sueños son³.

Pero nuestra vida es sueño solo en cierto sentido; y, por esto, nos conviene advertir que nos aguarda un determinado despertar, en cuanto alcanzar cierta lucidez, cierta advertencia respecto de su curso, lo que reclama en nosotros un estar atentos o vigilantes respecto de su despliegue.

También, la vida es -de acuerdo con la obra- “vocación”, una vocación personal, como muestra el desarrollo de nuestro drama. Incluso, la vocación personal –y no solo la de Segismundo, el joven prisionero y príncipe- supone de alguna manera la verdadera protagonista de todos los avatares y argumentos que envuelven al conjunto de los personajes.

Además, cualquier artista, todo actor y actriz, saben asimismo que su existencia posee una carga vocacional esencial, que se da en ella una llamada

² Miguel de Unamuno, *Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos*, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999, p. 274.

³ Calderón de la Barca, P.: *La vida es sueño*, Cátedra, Madrid, 1979, p. 149. Versos 2178-2188.

profunda, una apelación a verse desarrollada, realizada, plenificada, por medio entre otros caminos del arte de la interpretación. De hecho, si nuestra vida fuera únicamente sueño en su significado literal, la vocación no importaría o se frustraría desde el inicio. Daría igual, lo mismo, seguir un cauce u otro en su seno, pues al fin y al cabo todo se reduciría a una apariencia sin fondo, y no tendría sentido nuestra pasión, nuestra entrega, nuestro vibrar interior e intensamente hacia algo o ante algo. Sin embargo, dado que la vida es sueño en parte y en parte realidad, ficción y a la par descarnados hechos, un dormirse y un despertarse continuos, al igual que sucede en esta obra, claro que interesa y mucho el que cada cual alcance a seguir el camino de su propia vocación, su propio camino auténtico y fecundo como persona (el término “persona”, en su génesis, indica “máscara” y “rostro” a la vez, de modo un tanto paradójico). De aquí, el escoger esta pieza concreta, pues simboliza un punto de intersección muy hondo entre la persona en cuanto a su vocación, el drama y la filosofía.

Por nuestra parte, apasionados de esta egregia obra, ya en otras ocasiones la hemos analizado; ahora bien, fundamentalmente, antes, nuestra reflexión se ha orientado hacia el asunto de la libertad en ella, primero, y luego lo hizo hacia las relaciones con los otros, con uno mismo y con la transcendencia en la misma⁴. En cambio, en esta oportunidad, nos gustaría poner el foco en la cuestión de la vocación a su respecto.

En cualquier caso, este intento concreto debe enmarcarse en la filosofía sobre el teatro. Esto es, en la tarea de proyectar la meditación o consideración filosófica sobre piezas teatrales, a fin de explorar su fertilidad de cara al pensamiento y a la vida; esfuerzo que también hoy, como sucedió en el pasado, se está desarrollando con fruto, y ello incluso a propósito del autor y de la pieza específica que se examina en estas líneas⁵.

⁴ Cf. Barraca Mairal, J.: “Las relaciones con los otros y con la transcendencia en *La vida es sueño*: enseñanzas para la sociedad actual”, en *Bajo Palabra*. II Época. Nº 34. Pgs. 141-160, 2023.

⁵ Como prueba la proliferación de este tipo de análisis; por ejemplo, cf. AA.VV.: *Calderón de la Barca desde la modernidad*, Ed. Fundación Fernando Rielo, Madrid, 2001.