

LAOCOONTE

REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

Nº 12 • 2025 • ISSN 2386-8449

PANORAMA: ESTÉTICA Y JUEGO

«Hace falta jugar» · Alejandro Lozano

ARTÍCULOS

El concepto de juego schilleriano como elemento diferenciador entre lo bello, lo puro y lo jondo · Alejandro Rosado Ríos

El juego musical como participación ontológica: de la pedagogía a la comprensión del ser · Mario Blanco-Tascón

Hacia una teoría estética del videojuego: interactividad, reglas y performance · Juan Luis Lorenzo-Otero

Del mirar al habitar: jugabilidad, agencia y estética en el videojuego · Ruth García Martín

Rejugando a la aventura: El postjuego ludonarrativo y las estructuras narrativas iterativas ·
Alejandro Lahiguera González y Alberto Porta-Pérez

Dinámicas ludonarrativas: el principio constructivo como herramienta metodológica para el análisis de la experiencia estética en el videojuego ·
Miguel Rodrigo de Haro

Scorn. Un videojuego por los derroteros de Lovecraft, el *dark ambient* y la proyección orgánica ·
Alicia Yelo López y Antoni Jordi Noguera Recasens

Voluntad de jugar: tirar los dados en *Disco Elysium* y Georges Bataille · Alejandro Mardones de la Fuente

Surfear y renderizar: el machinima como forma cultural post-internet · Francisco Villalobos Daza

RESEÑAS

EDITA

SEyTA.
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

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

DIRECCIÓN

Vanessa Vidal Mayor (Universitat de València)
Miguel Ángel Rivero Gómez (Universidad de Sevilla)
Rosa Benítez Andrés (Universidad de Salamanca)

SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Lurdes Valls Crespo (Universitat de València)
Irene León Tribaldos (Universidad de Salamanca)
Mikel Martínez Ciriero (Universidad de Navarra)
Marta Zamora Troncoso (Universidad de Sevilla)

COMITÉ DE REDACCIÓN

Rosa Benítez Andrés (Universidad de Salamanca), **Matilde Carrasco Barranco** (Universidad de Murcia), **Raquel Cascales Tornel** (Universidad de Navarra), **Nélio Conceição** (Universidade Nova de Lisboa), **Rosa Fernández Gómez** (Universidad de Málaga), **Magda Polo Pujadas** (Universidad de Barcelona), **Adrián Pradier Sebastián** (Universidad de Valladolid), **Carmen Rodríguez Martín** (Universidad de Granada), **Miguel Salmerón Infante** (Universidad Autónoma de Madrid), **Juan Evaristo Valls Boix** (Universidad Complutense de Madrid) y **Vanessa Vidal Mayor** (Universitat de València)

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Rafael Argullol Murgadas (Universitat Pompeu Fabra), **Paula Barreiro López** (Universidad Toulouse 2 Jean Jaurès), **José Bragança de Miranda** (Universidade Nova de Lisboa), **Luis Camnitzer** (State University of New York), **Román de la Calle*** (Universitat de València), **Anacleto Ferrer Mas*** (Universitat de València), **Eberhard Geisler** (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), **José Jiménez Jiménez*** (Universidad Autónoma de Madrid), **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), **Georges Sebbag** (Doctor en Filosofía e historiador del surrealismo), **Zoltán Somhegyi** (Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary), **Anna Christina Soy Ribeiro** (Texas Tech University), **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

Coral Bullón

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

DEPARTAMENT DE
FILOSOFIA

Departamento de
Filosofía
Universidad Zaragoza

Departamento de
Filosofía

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

AGENCIA
ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIÓN

INSTITUT DE CREATIVITAT
i INNOVACIONS EDUCATIVES

LAOCOONTE aparece en los catálogos:

Red Iberoamericana

SHERPA/ROMEO

DULCINEA

EBSCO

MIAR

“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.

LOCOONTE

REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

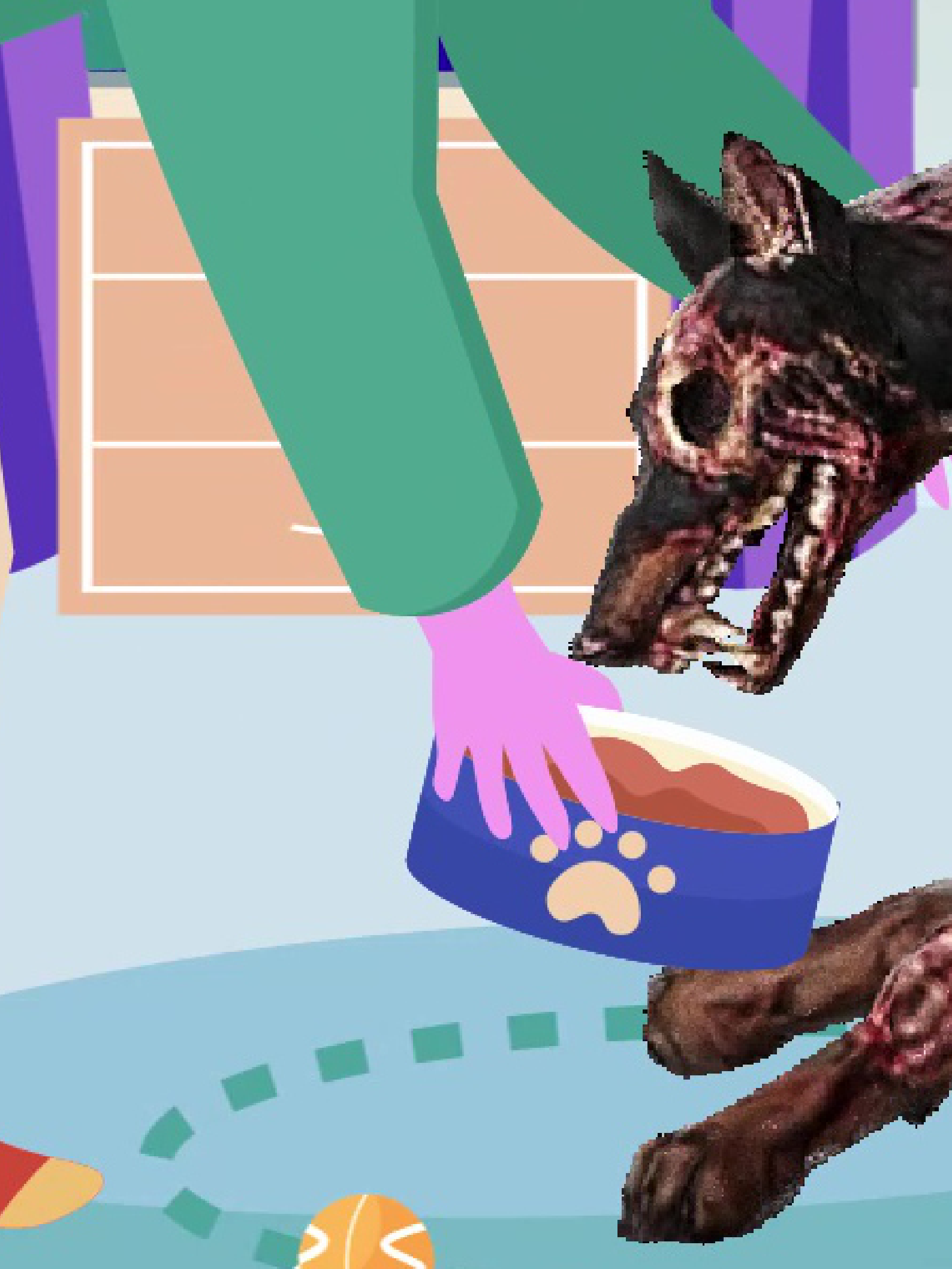
Nº 12 • 2025

PANORAMA

ESTÉTICA Y JUEGO	7
«Hace falta jugar», Alejandro Lozano	9
ARTÍCULOS	15
El concepto de juego schilleriano como elemento diferenciador entre lo bello, lo puro y lo jondo, Alejandro Rosado Ríos	16
El juego musical como participación ontológica: de la pedagogía a la comprensión del ser, Mario Blanco-Tascón	33
Hacia una teoría estética del videojuego: interactividad, reglas y performance, Juan Luis Lorenzo-Otero	48
Del mirar al habitar: jugabilidad, agencia y estética en el videojuego, Ruth García Martín	66
Rejugando a la aventura: El postjuego ludonarrativo y las estructuras narrativas iterativas, Alejandro Lahiguera González y Alberto Porta-Pérez	88
Dinámicas ludonarrativas: el principio constructivo como herramienta metodológica para el análisis de la experiencia estética en el videojuego, Miguel Rodrigo de Haro	104
<i>Scorn</i> . Un videojuego por los derroteros de Lovecraft, el <i>dark ambient</i> y la proyección orgánica Alicia Yelo López y Antoni Jordi Noguera Recasens	121
Voluntad de jugar: tirar los dados en <i>Disco Elysium</i> y Georges Bataille, Alejandro Mardones de la Fuente	141
Surfear y renderizar: el machinima como forma cultural post-internet, Francisco Villalobos Daza	156
RESEÑAS	175
Sobre la estética de la improvisación, Natxo Navarro Renalias	177
<i>Estéticas perdidas. Un encuentro con las sensibilidades olvidadas</i> , Alejandro Jiménez Delgado	182
Max Raphael y la ciencia empírica del arte, Raquel Baixauli Romero	185
<i>Amor y arte. Protoestética</i> , Montserrat Sobral Dorado	188
La gramática oculta: descifrando la estética del montaje audiovisual, Amparo Alepuz Rostoll	192
Todo camino se convierte en escritura, Cristina González Fernández	194
Miguel de Unamuno. <i>Epistolario II (1900 – 1904)</i> , Oscar Manzano Piñero	197
Obra límite y vida limitada. Nicolás de Lekuona, Cristóbal Javier Rojas	200

Imágenes de Darío Alva

MOOONTE

RESEÑAS

Max Raphael y la ciencia empírica del arte

Raquel Baixauli*

Max Raphael

Cómo requiere ser vista una obra de arte

Prólogo de Anacleto Ferrer

Traducción de José Monter

Publicacions Universitat de València (Colección Estética & Crítica), Valencia, 2025

ISBN: 978-84-1118-504-2

Páginas: 376

Uno de los grandes elogios que pueden hacerse a este libro es que reúne de forma concienzuda parte de las aportaciones de Max Raphael (1889-1952) a la estética y la historia del arte, de manera que expone su proyecto de ciencia empírica del arte. La obra de Raphael, prácticamente desconocida para los lectores del ámbito hispanohablante, fue escrita en su mayoría en el periodo de entreguerras, pero no se publicó hasta años después de su muerte. Esta edición de *Cómo requiere ser vista una obra de arte* sigue la versión alemana de 1989 a cargo de la editorial Suhrkamp y se compone del prefacio escrito en 1930 –pero que no vio la luz hasta 1968 en la versión inglesa– y cinco estudios monográficos que toman como punto de partida diferentes obras.

Max Raphael es definido por quien prologa este libro como un provocador intelectual, alguien que persiguió buscar la función social del arte y el sentido filosófico de la vida. Su formación y destinos geográficos marcaron la trayectoria académica y también la recepción de su obra. Nacido en el seno de una familia judeo-alemana en Schoenlanke, ciudad polaca fronteriza, desde muy temprano se trasladó a Berlín. En esta ciudad estudiará filosofía con Georg Simmel e historia del arte con Heinrich Wölfflin. Las influencias se evidencian al observar cómo Raphael desarrolla sus teorías desde el enfoque del materialismo histórico y dialéctico; en sus ensayos, además, parte de lo formal, un rasgo bastante común en su tiempo, pero sin dejar de lado la intención primera: el método creativo del artista es el objeto central y esencial de su visión, teoría e historia del arte.

El devenir histórico y político interrumpe su vida y sus escritos en demasiadas ocasiones. Fue reclutado por el ejército imperial alemán, del que desertará en 1917; en 1940 fue internado en el campo de concentración de Gurs; y durante su vida tuvo que exiliarse a París, Suiza y finalmente a Nueva York, donde se suicidó en 1952, no sin antes pasar por Madrid.

El inicio del prefacio de 1930 es toda una declaración de intenciones: «Este trabajo pretende enseñar a entender el arte a partir de la obra de arte, es decir, de manera cien-

* Universitat de València
 raquel.baixauli@uv.es
 ORCID: 0000-0003-0931-1852

tífico-artística» (33). Raphael busca ahondar en el método con el que se creó una determinada obra de arte y mediante su detallada propuesta incide en lo perceptible por el ojo para luego interpretarlo. Es decir, conecta el lenguaje de la visión, el comienzo de la producción artística, con el de la representación y la interpretación. O lo que es lo mismo: «El punto de partida de la consideración del arte es el *ver*—entendido como una capacidad no solo del ojo, sino de todas las fuerzas humanas—» (34).

Los estudios de Raphael incluidos en este libro conducen a entender qué circunstancias individuales y sociales han intervenido en el proceso de creación de las obras seleccionadas. Max Raphael analiza la serie sobre el *Mont Sainte-Victoire* de Cézanne como un caso paradigmático para explicar el método de trabajo de este artista. Para el autor, el método de Cézanne tiene «dos componentes diferentes: uno empírico-experimental y otro teórico-ideal» (87), que deben desarrollarse al mismo tiempo y actuar de forma recíproca. Es decir, para construir sus paisajes, el artista integra la observación y la experiencia sensorial con el pensamiento o la reflexión teórica para llegar a una idea pictórica: «Cada concepción originaria de la esencia del mundo exige su propio modelado, y el artista creador tiene que encontrarla como un componente esencial de su método» (55).

En el ensayo sobre Degas a partir de los distintos estados de *Saliendo del baño*, Raphael afirma que este es un pintor que representa «el mundo como juego de fuerzas mecánicas» (129). Esta concepción, que vendría por la incompreensión del artista hacia su propio mundo, se traduce en composiciones que revelan una visión estructural del mismo, en la que la sociedad, a la par que los cuadros, están sometidos a un sistema de fuerzas que recuerdan a las leyes de la mecánica. Con el desglose de esta idea eleva a Degas como uno de los precursores del arte por el arte, que entiende la sensibilidad artística como un ámbito de interacciones dinámicas.

El tercer estudio monográfico que integra el volumen presenta los rasgos principales de la evolución de Giotto a partir de obras como *El duelo por la muerte de Cristo* y *Constatación de las llagas de san Francisco*. Dichas características, que «son igualmente criterios del valor de obras de arte» (179), sirven a Raphael para plantear la pregunta de cómo requiere ser valorada una pieza, una cuestión que también resultó de interés para el autor y a la que quería dedicar su particular investigación.

También analizó la obra *José interpreta el sueño del faraón* de Rembrandt, a partir de la relación entre el modelo literario y la obra de arte, es decir, cómo el arte puede partir de un relato, pero alcanzar la autonomía estética. Según el autor, el artista trasciende lo narrativo para crear una obra independiente de la fuente literaria, de manera que construye una estructura artística autónoma. Formalmente, ello se evidencia mediante la línea de encuentro, entendida como el punto de tensión y unión, donde se manifiestan las relaciones entre quienes están involucrados *en* la imagen y *ante* ella. Así, la obra actúa más allá de ser una mera ilustración de un texto, con un sentido propio, y requiere de la interacción del espectador y su reflexión intelectual.

Por último, al analizar el *Guernica* de Picasso, Max Raphael señala la escisión entre contenido y forma como un fenómeno central en esta obra, a diferencia de las anteriormente estudiadas. La selección de esta imagen ejemplifica cómo la producción artística moderna se caracteriza por esta separación, necesaria para alcanzar su comprensión final. De esta manera, afirma que el artista realiza una idea-cuadro mediante medios alegóricos que «eleva lo individual a lo universal, lo condicionado históricamente a lo suprahistórico, en cuanto incorpora el significado infinito en la ‘apariencia’ de lo concreto y finito» (278).

El volumen incluye un apéndice con un capítulo sin terminar sobre conceptos fundamentales de la contemplación del arte, un prefacio de 1941 escrito durante su trayec-

to al exilio en Nueva York, el informe editorial de Klaus Binder para Suhrkamp y unas observaciones del historiador del arte Bernd Growe sobre los estudios de las imágenes de Raphael que completan el sentido del libro.

A pesar de lo propio del título, que revela tanto la originalidad del enfoque como las ambiciones de su autor en cuanto a profundidad filosófica, el libro desarrolla los distintos casos de estudio con precisión y modestia. Así lo advirtió el crítico John Berger en 1969, quien se interesó por su obra y trató de descubrir las premisas de Raphael a diferentes editores europeos.

Prologado por el Catedrático de Estética y Teoría de las Artes Anacleto Ferrer, y traducido por José Monter Pérez, este volumen a cargo del sello editorial de la Universitat de València, que forma parte de la colección *Estètica&Crítica*, se convierte en la principal constelación crítica en castellano sobre la obra de Max Raphael. Se trata por tanto de una obra central para comprender su trabajo, así como nuevas formas para interpretar el arte, pues en él queda patente su enfoque experiencial de la visión artística, entendida como un acto productivo, que refuerza su búsqueda de la historia del arte como ciencia empírica.

Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 11 de diciembre de 2025.

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.

EDITA

SEyTA.
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES

CON LA COLABORACIÓN DE

VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA | DEPARTAMENT DE
FILOSOFIA

Departamento de
Filosofía
Universidad Zaragoza

UAM | Departamento de
Filosofía

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

VNIVERSIDAD
ID SALAMANCA | **FLE**
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA,
LÓGICA Y ESTÉTICA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

UNION EUROPEA
EUROPEAN UNION
FUNDACIÓN
ELIASSON

VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA | **Institut de Creativitat
i Innovacions Educatives**

PID 2022-140220NB-I00. Réplicas de la investigación artística a la crisis histórica