

Reseña de *Filosofía y arte. Una revisión crítica de las estrategias estético-políticas de la ironía. De la mirada de Gilles de Deleuze al arte contemporáneo en México* de Raquel Mercado Salas

María Isabel Cabrera Manuel

isabel.cabrera@edu.uaa.mx

Universidad Autónoma de Aguascalientes

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6417-0792>

RESEÑA

Resumen

El primer libro de Raquel Mercado Salas es un documento surgido de un trabajo doctoral sobre el concepto de la ironía desde una mirada filosófica aplicada al estudio de las artes. En un esfuerzo de integración amplio, la autora revisa desde las primeras configuraciones de la ironía en la historia del pensamiento, pasando por sus momentos de prestigio y desprestigio como recurso filosófico hasta llegar a la obra de Gilles Deleuze, a partir de la que se integra el núcleo discursivo del libro. De forma paralela, la autora va desarrollando la manera en la que la ironía se configura en las obras artísticas, enfocándose en el caso del arte mexicano contemporáneo (Minerva Cuevas, Roberto de la Torre y Leonardo Barrera), que se distingue por su uso de la misma y dirige su atención a piezas en las que el dispositivo de lo irónico tiene un papel fundamental en su estrategia discursiva, simbólica y estética como apuesta por un pensamiento de la diferencia.

Palabras clave: Ironía, arte contemporáneo mexicano, estética, Gilles Deleuze.

Abstract

Raquel Mercado Salas' first book is a document that emerged from a doctoral work on the concept of irony from a philosophical perspective applied to the study of the arts. In an effort of broad integration, the author reviews from the first configurations of irony in the history of thought, passing through its moments of prestige and disrepute as a philosophical resource until reaching the work of Gilles Deleuze, from which the discursive core of the book is integrated. In parallel, the author develops the way in which irony is configured in artistic works, focusing on the case of contemporary Mexican art (Minerva Cuevas, Roberto de la Torre and Leonardo Barrera), which is distinguished by its use of irony and directs its attention to pieces in which the device of the ironic plays a fundamental role in its discursive, symbolic and aesthetic strategy as a commitment to a thought of difference.

Keywords: Irony, Mexican contemporary art, aesthetics, Gilles Deleuze.

El libro *Filosofía y arte. Una revisión crítica de las estrategias estético-políticas de la ironía. de la mirada de Gilles de Deleuze al arte contemporáneo en México*, está dividido en cuatro partes y un total de trece capítulos que vistos desde una mirada general y metodológica parecieran tener un acomodo histórico, pero que comprendidos desde un enfoque ontológico lo que hacen es desplegar un problema constitutivo y, en una faceta estética, construyen un entramado de afectos. Tanto el posicionamiento ontológico como el tejido efectivo del libro, se van desplegando a lo largo del mismo: no son un objetivo dado desde el inicio de la lectura, sino que se despliegan en el desarrollo de su contenido, en su forma, con las ideas, con las provocaciones que nos salen al paso a las vueltas de página; por ejemplo a través de cada uno de los personajes conceptuales a los que da cita en ese paisaje de afectos, de la apuesta de pensamiento sensible que es la escritura que lo conforma, con la prerrogativa de no escatimar en las posibilidades de la reflexión, sin prestarse al simulacro.

Abundaré ahora sobre lo que se podrá encontrar en la obra, que tiene una composición múltiple, lo que hace a la estructura del libro estar a tono con la temática central del mismo que es la ironía y con su enfoque que está dado desde el pensamiento de la diferencia.

La primera parte “El ironista. La imagen deformante del pensamiento” que consta de cuatro capítulos, está dedicada a pensar en los personajes conceptuales de la ironía. En ella la Raquel clasisista, la que pertenece desde hace años a una asociación de estudios clásicos y medievales, nos lleva entrever a través de los telones la representación, la aparición misma en escena de ese personaje conceptual que es Sócrates, la odisea del pensamiento de la que fue literalmente objeto y el escenario paisaje en el que se va configurando la ironía.

La segunda parte está integrada por tres capítulos y lleva por título “La ironía: poética de la in/finitud e inflexión histórica”, aquí la autora tiende un puente de los personajes a la forma misma de la ironía en la tradición filosófica moderna y particularmente romántica, de la que cabe decir que es una enamorada activa. Aparecen en este tejido, como no podía ser de otra forma, Hegel y su falta de humor que considera a la ironía enfermedad, Schlegel que hace de ella un prisma de lo poético, y la conciencia severa de un Kierkegaard que sabe ver el la ironía y en los personajes conceptuales que la “representan” un problema filosófico significativo; a través de los cuales Raquel Mercado Salas nos va mostrando las formas mismas del quehacer filosófico, sus miserias y sus potencias reveladas a través de las consideraciones de una figura de pensamiento que rebasa las más canónicas como la idea de lo sublime, por ejemplo.

La tercera parte, “Empeño funámbulo: ironía y humor como paradoja de la acción frente a la ley y los totalitarismos del siglo xx” trabaja en el reconocimiento de la potencia afirmativa de la ironía es su resistencia a las formas de la ley y está integrada por dos capítulos, en los que se estudian algunos de los aspectos filosóficos más determinantes del ejercicio de la ironía expuestos en el pensamiento de Jankélévitch, quien sabe apreciar el fondo nutricional de la misma a pesar de su naturaleza pasajera. Se enfoca también en Hanna Arendt, a quien le debemos quizá uno de los ejemplos más coherentes y a la vez desgarradores de lo que la ironía permite, pero sobre todo de aquello a lo que le pone un alto decidido.

En esta tercera parte del libro aparece ya de forma amplia la apuesta afirmativa de Deleuze y la ironía, que podríamos decir que es el agente disruptivo que se encuentra diseminado en toda la investigación que integra la obra y que al tiempo la recoge. Nos presenta también el ejercicio cuidadoso de Deleuze dando cuenta de los afectos y los preceptos, de las diferencias que se dan citas en sus estudios sobre la(s) obra(s) de arte a las que dedicó sus reflexiones y que la autora aborda con el compromiso y profundidad de especialista, aunque trascendiendo esa mera función, pues más que una finalidad, el estudio de la obra de Deleuze es para Mercado Salas un *motus* a partir del cuál podemos ver cómo ella lleva a cabo el ejercicio cartográfico situado que nos propone en su texto.

La cuarta y última parte del documento, cuya lectura encontré particularmente significativa, está conformada por cuatro capítulos. Se denomina “Ironía, agenciamientos y arte público en las prácticas artísticas en el México contemporáneo” y en ella encontramos la propuesta situada en la que se incardinan las lecturas filosóficas de la ironía a las que asistimos en el resto del documento, para verlas activadas y afirmadas en el caso de las propuestas del arte mexicano contemporáneo que la autora contempla para su estudio a partir de una propositiva selección de obras de tres artistas en activo: Minerva Cuevas, Roberto de la Torre y Leonardo Barrera cuyas obras elegidas para dar cuenta de las posibilidades de la ironía en el arte y como motivos vivos de lo que busca mostrar este libro, a través del estudio histórico de la ironía, el estudio especializado del pensamiento sensible de Deleuze, pero sobre todo a través del abordaje estético y filosófico que propone a través de este cuerpo de obras.

Es en esta cuarta parte donde la autora nos comparte un estudio situado, incardinado, que parte de la realidad material, del presente, de la escucha de las voces, de la búsqueda no sólo filosófica sino geopolítica que integra a través lo mismo de un ejercicio crítico que una mirada sensible de las obras de arte.

El esfuerzo de la autora por tejer, por reunir, por mostrar las potencias de la ironía a través de la historia del pensamiento, en sus positivos y negativos, en sus dobles, se va extendiendo a lo largo de la exposición compleja que despliega el libro. En cada una de las obras que Raquel Mercado Salas toma como objetos de estudio vemos cómo vuelven a aparecer esas figuras de los personajes conceptuales en sus posibilidades, tropiezos y sentido al que se suma, con ironía a una tradición que conoce hasta el punto que construye su propio Sócrates, para poner bailar a sus dobles.

“No hay corazón, no hay corazón, sólo un problema” dice Deleuze en uno de los pasajes más conocidos de su obra y en una de las citas recuperadas en el libro. Y, en efecto, lo que hace la ironía es configurar la intuición sensible del problema, antes de que este alcance a ser identificado, conceptualizado. Justo en su sentido de movimiento, no de identidad, sino la polémica, lo múltiple, lo temporal, lo inasible pero que de hecho confluyen en los afectos, es que la autora pondrá el acento cuando se pregunta:

La pregunta reformulada sería: ¿por qué es importante recordarnos que, en el pensamiento, la ironía es una sana precaución? Porque sin los afectos afirmativos, como la alegría, la risa y la ironía, el riesgo del pensamiento es el de tomarse tan en serio que se coloque a sí mismo como modelo de representación del mundo en un narcisismo inflexible de la identidad. Y no solamente ese obstinado narcisismo de la autorreflexión, sino el peligro de petrificación frente al rostro absoluto de la fuerza de la vida y el poder. (256)

Quisiera finalmente señalar que *Arte y filosofía. Una revisión crítica de las estrategias estético-políticas de la ironía. de la mirada de Gilles de Deleuze al arte contemporáneo en México* tiene la cualidad de llevar a cabo una reunión de saberes, intereses y estudios que la autora ha cultivado a lo largo de su trayectoria filosófica.

En ese sentido, es un libro en el que muchas personas podemos darnos cita. Si alguna persona se encuentra interesada en el tema de la ironía, esta es una investigación especializada sobre el tema. Lo mismo podríamos señalar en relación al manejo de la obra de Deleuze. Además, por su carácter interdisciplinar, podrán encontrarlo de interés y utilidad lo mismo filósofos, que estudiosos del arte, artistas, o personas que gusten del pensamiento y de la vida, pues esta obra profundiza en la apuesta por ver en los caminos ya trazados y que parecen que llevan siempre a los mismos lados, la distinción de lo múltiple y la diferencia, de la construcción de horizontes en los que corramos más rápido que Sócrates o lo observemos alejarse sin sosiego, con la alegría y la convicción profundas que sacuden a los cuerpos sin órganos de las que saben reír antes que hablar.

Bibliografía

Mercado Salas, R. (2022). *Filosofía y arte. Una revisión crítica de las estrategias estético-políticas de la ironía. de la mirada de Gilles de Deleuze al arte contemporáneo en México*. Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.