

COLECCIÓN CONOCIMIENTO CONTEMPORÁNEO

Ideas y argumentos: diálogos en filosofía y ciencias sociales

Coords.
Elena Casares Landauro

Dykinson, S.L.

IDEAS Y ARGUMENTOS:
DÍALOGOS EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

COLECCIÓN CONOCIMIENTO CONTEMPORÁNEO

IDEAS Y ARGUMENTOS
DIÁLOGOS EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

Coord.

ELENA CASARES LANDAURO

Dykinson, S.L.

2025

Esta obra se distribuye bajo licencia

Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

La Editorial Dykinson autoriza a incluir esta obra en repositorios institucionales de acceso abierto para facilitar su difusión. Al tratarse de una obra colectiva, cada autor únicamente podrá incluir el o los capítulos de su autoría.

IDEAS Y ARGUMENTOS: DIÁLOGOS EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

Diseño de cubierta y maquetación: Francisco Anaya Benítez

© de los textos: los autores

© de la presente edición: Dykinson S.L.

Madrid 2025

N.º 263 de la colección Conocimiento Contemporáneo

1ª edición, 2025

ISBN: 978-13-7006-274-3

NOTA EDITORIAL: Los puntos de vista, opiniones y contenidos expresados en esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores. Dichas posturas y contenidos no reflejan necesariamente los puntos de vista de Dykinson S.L, ni de los editores o coordinadores de la obra. Los autores asumen la responsabilidad total y absoluta de garantizar que todo el contenido que aportan a la obra es original, no ha sido plagiado y no infringe los derechos de autor de terceros. Es responsabilidad de los autores obtener los permisos adecuados para incluir material previamente publicado en otro lugar. Dykinson S.L no asume ninguna responsabilidad por posibles infracciones a los derechos de autor, actos de plagio u otras formas de responsabilidad relacionadas con los contenidos de la obra. En caso de disputas legales que surjan debido a dichas infracciones, los autores serán los únicos responsables.

INTRODUCCIÓN.....	10
ELENA CASARES LANDAURO	
CAPÍTULO 1. J. SEGRELLES • PARECIDOS RAZONABLES EN EL ARTE FANTÁSTICO ¿HOMENAJE, APROPIACIONISMO, FALSIFICACIÓN?	14
JOAN JOSEP SOLER NAVARRO	
CAPÍTULO 2. INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS DE PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL IUS COGENS.....	36
JOEL BRACHO PÉREZ	
CAPÍTULO 3. ÉTICA PARA UNA GOBERNANZA DE LA IA CON FACTOR HUMANO: UNA NUEVA HOJA DE RUTA EN EUROPA	44
M ^a TERESA GARCÍA-BERRIO HERNÁNDEZ	
CAPÍTULO 4. INSTRUMENTOS CONTRACTUALES EN EL COMERCIO DE COMMODITIES: EL ROL DE LOS CONTRATOS GAFTA	60
PAULA SÁEZ ÁLVAREZ	
CAPÍTULO 5. LEGAL AND GEOPOLITICAL APPROACH TO THE ARMENIA-AZERBAIJAN PEACE AGREEMENT AND THE RESOLUTION OF THE KARABAKH CONFLICT	79
JORDI XUCLÀ	
CAPÍTULO 6. THE UTI POSSIDETIS JURIS PRINCIPLE AS THE CORNERSTONE OF THE PEACE AGREEMENT BETWEEN ARMENIA AND AZERBAIJAN. BACKGROUND AND LEGAL APPLICATION.....	102
JORDI XUCLÀ	
CAPÍTULO 7. EL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES EN LA OBRA DE PLATÓN.....	126
RUBÉN HERRANZ GONZÁLEZ	
CAPÍTULO 8. HILOS QUE RESUENAN: POÉTICA Y ESPACIALIDAD EN LA POESÍA DE CHANTAL MAILLARD Y EL ARTE DE CHIHARU SHIOTA	138
DAVID DOMÍNGUEZ ESCALONA	
CAPÍTULO 9. LA RETÓRICA MUSICAL APLICADA: EUFONÍA EN LAS CANCIONES DE MATILDE SALVADOR.....	160
FRANCISCO CARLOS BUENO CAMEJO	
ROBERTO MOUSIÑO CUBEDO	
JORGE IVÁN FRESNEDA LÓPEZ	
CAPÍTULO 10. ECO-MATERIALISM AND THE COLONIAL GOTHIC IN THE WRITING OF VICTORIAN MEMSAHIBS	176
JAIRÓ ADRIÁN-HERNÁNDEZ	
ANA MARÍA CRESPO GÓMEZ	

CAPÍTULO 11. EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ALMERÍA Y SU IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL RELACIONADO CON EL PATRIMONIO.....	191
SUSANA POZO MIRALLES	
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ CASTAÑO	
CAPÍTULO 12. EL CONCEPTO DE FANZINE DESDE EL PUNTO DE VISTA ARTÍSTICO: CÓMICS, DINÁMICAS COMUNICATIVAS FORMALISTAS Y ESTÉTICA DE LA RECEPCIÓN	206
SUSANA POZO MIRALLES	
CAPÍTULO 13. GRAMÁTICA GENERATIVA Y LENGUAJE PLÁSTICO EN LAS PRIMERAS OBRAS DEL SEMINARIO DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE FORMAS PLÁSTICAS DEL CENTRO DE CÁLCULO DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID.....	220
COVADONGA LORENZO-CUEVA	
CAPÍTULO 14. GÉNESIS Y DESARROLLO DE LA ESTÉTICA DE LO COTIDIANO: ENTRE LA FAMILIARIDAD Y EL EXTRAÑAMIENTO...	240
ALBERT MOYA RUIZ	
CAPÍTULO 15. DIVERSIDAD DE PERSPECTIVAS EN CULTURA VISUAL: ANÁLISIS DE TESIS DOCTORALES DESDE UN ENFOQUE BIBLIOMÉTRICO	254
JUAN PATRICIO SÁNCHEZ-CLAROS	
CAPÍTULO 16. LA IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN CURSOS DE INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.....	274
CARMEN MARÍA PASTOR AYALA	
NOMBRE DEL SIGUIENTE AUTOR	
CAPÍTULO 17. RELACIONES PEDAGÓGICAS DESDE UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA Y CRÍTICA: VÍNCULOS ENTRE ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD	297
VERÓNICA KATHERINE VARGAS VÉLEZ	
CAPÍTULO 18. LAS TECNOLOGÍAS INNOVADORAS DIGITALES EMERGENTES (TIDE'S) EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA CONTADURÍA PÚBLICA FISCAL, A PARTIR DE LA GAMIFICACIÓN	318
PATRICIA CARMINA INZUNZA-MEJÍA	
CAPÍTULO 19. FROM ATHLETICS TO ACADEMICS: A CASE STUDY ON TEAM-ORIENTED INSTRUCTION IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION.....	342
PATRICIA MUÑOZ ANDRÉS	
CAPÍTULO 20. INFLUENCIA DE LAS PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE INTERCULTURALIDAD EN UNIDADES EDUCATIVAS ECUATORIANAS	361
VERÓNICA KATHERINE VARGAS VÉLEZ	

CAPÍTULO 21. EJEMPLO DE TÍTULO DE UN ARTÍCULO: RELACIÓN ENTRE LA PRESIÓN SOCIAL Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO	377
VERÓNICA KATHERINE VARGAS VÉLEZ	
CAPÍTULO 22. ENTRE EL FAIR DEAL Y EL MACARTISMO: UNA MIRADA CRÍTICA AL ESTADOS UNIDOS DE LA POSGUERRA A TRAVÉS DE BLACKSAD, DE JUAN DÍAZ CANALES Y JUANJO GUARNIDO (2000-2023)	393
ANTONIO JESÚS PINTO TORTOSA	
CAPÍTULO 23. ENTRE O AQUÉM E O ALÉM ... INQUIETAÇÕES AUTOETNOGRÁFICAS NA CRIAÇÃO DE UMA COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM PARA A INCLUSÃO EDUCATIVA	408
ANA PAULA CAETANO	
CAPÍTULO 24. ¿REVOLUCIÓN EDUCATIVA O ESPEJISMO NEOLIBERAL? UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA EDUCACIÓN	432
GUSTAVO HERRERA-URÍZAR	
CAPÍTULO 25. LA INCLUSIÓN SOCIAL DE ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE SU LENGUA MATERNA. PERSPECTIVAS DE EXPERTOS SOBRE UNA EXPERIENCIA EN SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE.....	448
MARIA MONTROY	
CAPÍTULO 26. ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. UNA TRANSFORMACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS	468
NATALIA SÁNCHEZ MURO	
CAPÍTULO 27. ESTADO DIOS MORTAL: ESCATOLOGÍA Y POLÍTICA EN THOMAS HOBBS	483
ROBERTO LAGOS FLORES	
CAPÍTULO 28. MUJERES QUE DECIDEN NO SER MADRES: UNA PERSPECTIVA EMIC	501
ROSA MARÍA MAÑAS MIGAL	
ÁNGELES ARJONA GARRIDO	
CAPÍTULO 29. DEMOCRATIZING AND DECOLONIZING THE TEACHING OF POSTCOLONIAL LITERATURES IN ENGLISH THROUGH SOCRATIC CIRCLES	516
JAIRO ADRIÁN-HERNÁNDEZ	
ANA MARÍA CRESPO GÓMEZ	
CAPÍTULO 30. CLAVES PARA UNA COMUNICACIÓN HUMANA EFICAZ EN LA ERA DE LAS PANTALLAS	541
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ CASTAÑO	
SUSANA POZO MIRALLES	

CAPÍTULO 31. INTERCOMSALUD: COMUNICACIÓN INTERCULTURAL Y ACCESO LINGÜÍSTICO EN CONTEXTOS SANITARIOS CON POBLACIÓN MIGRANTE EN ESPAÑA	554
BIANCA VITALARU	
CAPÍTULO 32. FAMILIA Y SOSTENIBILIDAD ESCOLAR: UN MODELO DE EVALUACIÓN PARTICIPATIVA	570
IRIS PLATA-IZQUIERDO	
PAOLA RUIZ-BERNARDO	
CAPÍTULO 33. ESPACIOS QUE ENSEÑAN: DISEÑO ESCOLAR CON CONCIENCIA AMBIENTAL E INNOVACIÓN	597
IRIS PLATA-IZQUIERDO	
PAOLA RUIZ-BERNARDO	
CAPÍTULO 34. EL PATIO ESCOLAR COMO REFLEJO DEL MODELO EDUCATIVO, UNA REVISIÓN DESDE LA NEUROARQUITECTURA Y LA SOSTENIBILIDAD	619
IRIS PLATA-IZQUIERDO	
PAOLA RUIZ-BERNARDO	
CAPÍTULO 35. PROBLEMAS AMBIENTALES Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. UNA MIRADA LOCAL	638
MARÍA DÍAZ GARCÍA	
SILVIA MEDINA QUINTANA	
CAPÍTULO 36. APROPIACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN: LA TRÍADA EVOLUTIVA DEL MODELO CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN PROFESIONAL EN CHINA	653
TANG QIAN	
CAPÍTULO 37. INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA Y EDUCACIÓN ¿BUENA COMBINACIÓN?	673
MARÍA DEL MAR MEGÍAS TORRES	
HUGO ANTONIO MARTÍNEZ CAÑESTRO	
ISABEL DAMIANA ALONSO LÓPEZ	
CRISTÓBAL LÓPEZ SÁNCHEZ	
CAPÍTULO 38. UN FOTOVOZ DIGITAL EN CLAVE EDUCATIVA PARA VISIBILIZAR LOS RETOS DE LOS ODS CON FUTUROS DOCENTES	692
M. ^a AUXILIADORA GUIADO DOMÍNGUEZ	
CAPÍTULO 39. INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS DE PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL IUS COGENS	704
JOEL BRACHO PÉREZ	
CAPÍTULO 40. LOS MOLINILLOS: UNA INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA LA DIDÁCTICA DEL MEDIO AMBIENTE	709
ISABEL MARÍA MUÑOZ-GARCÍA	
PATRICIA HIDALGO VAQUERIZAS	
MANUEL MORA MÁRQUEZ	

CAPÍTULO 41. LOS VALORES MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPORTANCIA PARA LA EDUCACIÓN: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA ENSEÑAR LOS ODS EN EDUCACIÓN INFANTIL	723
MARTA ROJANO SIMÓN	
CAPÍTULO 42. ¿MUSEOS AL LÍMITE? REINVENCIÓN, FUNCIÓN SOCIAL Y LEGITIMIDAD EN DEBATE	735
ANA FRANCISCA FERRERO HORRACH	
CAPÍTULO 43. RETRATO A LO DIVINO: CONSTRUIR UN LIDERAZGO VIRTUOSO A TRAVÉS DE LA IMAGEN PICTÓRICA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII.....	751
ÁLVARO PÉREZ ARAÚJO	
CAPÍTULO 44. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ENSEÑANZA CIENTÍFICA PREUNIVERSITARIA: UNA MIRADA CRÍTICA A LOS NUEVOS DESAFÍOS DIDÁCTICOS	772
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-MOLINA	
CAPÍTULO 45. ANALYSIS OF DIGITAL DISCOURSE STRATEGIES PALESTINIAN AND ISRAELI FOREIGN MINISTRIES ON SOCIAL MEDIA DURING THE 2025 CEASEFIRE PERIOD	790
ODAY O. M. MASALHA	

Ideas y Argumentos: Diálogos en Filosofía y Ciencias Sociales no es un libro al uso. No responde a un único paradigma teórico ni se ajusta a un enfoque disciplinar homogéneo. Su aspiración es más ambiciosa: ofrecer un mosaico crítico, abierto y dialogante sobre los principales desafíos de la educación, la cultura, la política y el pensamiento contemporáneo. En sus páginas se entrecruzan tradiciones filosóficas, apuestas metodológicas innovadoras y reflexiones situadas en contextos educativos, sociales y museológicos diversos. Lo que une a todos los capítulos es una vocación crítica y transformadora, un compromiso por pensar el presente desde una razón plural, contextual y abierta a la acción.

En tiempos marcados por la especialización excesiva y el aislamiento de saberes, este libro apuesta por la conversación entre disciplinas. La filosofía, en lugar de mantenerse al margen en una torre de marfil, se despliega aquí como interlocutora activa de las ciencias sociales, la pedagogía, la arquitectura, la museología o la tecnología educativa. El diálogo que se establece entre estas áreas no es meramente retórico ni decorativo; es estructural. Cada capítulo, a su modo, realiza una contribución que trasciende los límites tradicionales de su campo, mostrando cómo los problemas de nuestro tiempo —el cambio climático, la desigualdad educativa, la crisis de legitimidad institucional, la transformación digital o la búsqueda de justicia social— requieren miradas cruzadas, voces diversas y argumentaciones complejas.

Este posicionamiento queda claro desde los primeros capítulos, donde se abordan las metodologías activas en educación científica como herramientas no solo pedagógicas, sino epistémicas y políticas. Frente a un modelo de enseñanza enciclopédico y descontextualizado, se defiende una práctica educativa que conecte la ciencia con la vida del alumnado, que despierte la curiosidad, que fomente el pensamiento crítico y que propicie una verdadera alfabetización científica para la ciudadanía. La propuesta es clara: aprender ciencias no consiste en

memorizar fórmulas, sino en ensayar modos de habitar un mundo lleno de incertidumbres, dilemas y desafíos.

En esta línea transformadora, otro bloque de capítulos desplaza la atención hacia el diseño del espacio escolar, explorando la relación entre arquitectura, sostenibilidad y bienestar. Aquí aparece con fuerza la neuroarquitectura como campo emergente que investiga cómo el entorno físico incide en la cognición, la emoción y la conducta del alumnado. La escuela ya no se concibe únicamente como una infraestructura funcional, sino como un entorno sensible que puede favorecer (o dificultar) el aprendizaje, la inclusión, la igualdad y la sostenibilidad. En este sentido, el patio escolar, los materiales de construcción, la ventilación o la iluminación se revelan como variables pedagógicas de primer orden. Integrar indicadores de sostenibilidad en el diseño escolar no es una moda verde, sino una necesidad ética y epistémica.

Este enfoque se vincula con una idea transversal que recorre el libro: la necesidad de repensar las metodologías desde una perspectiva no solamente técnica, sino también ética y política. En contextos de incertidumbre, precariedad y aceleración tecnológica, la educación no puede limitarse a transmitir contenidos ni a adaptar competencias: debe generar sujetos capaces de interpretar, resistir y transformar su realidad.

La obra también se detiene en instituciones culturales como los museos, que durante mucho tiempo fueron concebidos como depósitos pasivos del saber, reductos elitistas y guardianes de una verdad objetiva y que hoy en día se encuentran en plena reconsideración. Frente a esta visión, el capítulo dedicado a la museología crítica argumenta que los museos del siglo XXI deben reinventarse como espacios de participación, diálogo y transformación social. Ya no basta con conservar y exhibir objetos; los museos deben asumir una función comunitaria, abrirse a sus públicos, hacerse cargo de las tensiones sociales y contribuir a construir relatos plurales y significativos. En definitiva, deben justificar su legitimidad en un mundo que desconfía de las instituciones y exige coherencia ética, transparencia y relevancia social.

Esta transformación no es trivial. Implica repensar los criterios de curaduría, los lenguajes expositivos, la accesibilidad, la representación de

las memorias subalternas, la inclusión de las minorías y la implicación activa de las comunidades en la producción del conocimiento patrimonial. El museo deja de ser un “templo del saber” para convertirse en un “foro de debate” y una “escuela ciudadana”.

Subyace en todos los capítulos una misma convicción: la filosofía no es un saber abstracto ni inútil. Muy al contrario, tiene un papel insustituible como práctica crítica que interroga los discursos establecidos, examina los supuestos ocultos de nuestras creencias, pone en cuestión las jerarquías epistémicas y propone marcos alternativos de comprensión. En este sentido, los textos aquí reunidos no solo piensan sobre la educación, la arquitectura o la museología, sino que piensan con ellas y desde ellas.

El resultado es un ejercicio de filosofía aplicada que no renuncia a la profundidad conceptual, pero que se compromete con la transformación del mundo. Los argumentos que aquí se exponen no se agotan en su formulación académica: apuntan a la acción, a la decisión, a la intervención.

Cabe destacar que los autores y autoras de este libro provienen de campos y universidades distintas, lo que favorece una pluralidad de enfoques, estilos y sensibilidades. Este carácter colectivo y plural constituye una de las riquezas fundamentales de la obra: no estamos ante un libro monográfico con una sola voz, sino ante una polifonía bien orquestada que se enriquece en la diversidad.

En este sentido, el título *Ideas y Argumentos* no es una simple elección estética: nombra con precisión la apuesta epistemológica del proyecto. Las ideas aquí presentadas no son dogmas ni ocurrencias, sino hipótesis bien argumentadas que se abren al escrutinio crítico. Y los argumentos, por su parte, no se presentan como armas retóricas para vencer en una disputa, sino como invitaciones al diálogo, a la deliberación y a la construcción colectiva del conocimiento.

ELENA CASARES LANDAURO
Doctoranda del área de Filosofía

Este libro no busca clausurar debates, sino abrirlos. No pretende imponer una doctrina, sino ofrecer herramientas para pensar críticamente el presente. En un mundo marcado por la complejidad, la fragmentación y la urgencia, se hace imprescindible recuperar espacios de reflexión rigurosa, de diálogo interdisciplinar y de pensamiento situado. Ideas y Argumentos: Diálogos en Filosofía y Ciencias Sociales es una aportación en esa dirección: una propuesta para pensar con otros, para argumentar con honestidad, para educar con sentido y para habitar con dignidad los mundos que compartimos.

7. REFERENCIAS

- Aristófanes (1999) *Las Nubes, Las Ranas, Pluto* (Rodríguez Adrados, F. y Rodríguez Somolinos, J. Eds.). Cátedra.
- Aristófanes (2007). *Comedias III* (Macía Aparicio, L.M Trad.), Gredos.
- Aristóteles (1999). *Retórica* (Racionero Q. Trad.) Gredos.
- Calero Secall, I. (2012). Plutarco y su interpretación de leyes griegas concernientes a la familia y propiedad. En Ribeiro Ferreira, J., Leão, D.F. y Martins de Jesus, C.A. (Eds.), *Nomos, Kosmos & Dike in Plutarch*. Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, pp. 53-60.
- Cicerón (2017) *Catón el Mayor: de la Vejez, Lelio: de la Amistad* (Pimentel Álvarez, J. Ed.). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Esquilo (1986). *Tragedias* (Perea Morales, B. Trad.), Gredos.
- Eurípides (1991). *Tragedias I* (Medina González, A. y López Férez, J.A. Trads.), Gredos.
- Homero (1996). *Iliada* (Crespo Güemes E. Trad.). Gredos.
- Jiménez Fernández, J. (2014). *Proverbios y frases proverbiales del griego al castellano*. El Almendro de Córdoba.
- López Pulido, A. (2015). *La ancianidad en la Antigüedad clásica*. Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.
- Minois, G. (1989). *Historia de la vejez. De la Antigüedad al Renacimiento*. Nerea
- Platón (1985) *Apología, Critón, Autifrón, Ion, Lisis, Cármides, Hippias Menor, Hippias Mayor, Laques, Protágoras* (Calonge Ruiz, J., Lledó Íñigo, E. y García Gual, C. Trads.). Gredos.
- Platón (1987) *Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo* (J. Calonge Ruiz, J., Acosta Méndez, E, Olivieri, F.J. y Calvo, J.L. Trads.). Gredos.
- Platón (1988). *República* (Santa Cruz M.I., Vallejo Campos, A. y Cordero N.L. Trads.). Gredos.
- Platón (1992). *Dudosos, Apócrifos, Cartas*. (Zaragoza, J. y Gómez Cardó, P. Trads.). Gredos.
- Platón (1999). *Leyes (Libros VII-XII)* (Lisi, F. Trad.). Gredos.

HILOS QUE RESUENAN: POÉTICA Y ESPACIALIDAD EN LA POESÍA DE CHANTAL MAILLARD Y EL ARTE DE CHIHARU SHIOTA

DAVID DOMÍNGUEZ ESCALONA
Universidad de Granada

1. INTRODUCCIÓN

La poeta y filósofa Chantal Maillard, afincada en Málaga, es una de las escritoras más importantes y singulares de habla castellana, galardonada con el Premio de Poesía y Premio Nacional de la Crítica, entre otros reconocimientos. Sobre su obra, que escapa a compartimentos estancos y está influenciada por el pensamiento oriental y Postestructuralismo, se han escrito numerosas tesis y artículos por autores destacados como Nuño Aguirre, Ana Tort, Ingrid Solana, Ana Hidalgo o Mª Dolores Nieto. Sin embargo, esta autora, de origen belga, ha escrito su obra en España, lo que la convierte en un acontecimiento singular en la literatura.

Mientras que Chiharu Shiota, residente en Berlín, es una de las artistas japonesas más reconocidas internacionalmente, teniendo influencias de creadores occidentales como Ana Mendieta, Marina Abramovic o Louise Bourgeois. Sobre su obra a escrito importantes comisarios y críticos como Hitoshi Nakano, Mami Kataoka, Inma Prieto o Julia Eleona.

Maillard y Shiota no se han conocido nunca, viven a miles de kilómetros de distancia y, sin embargo, sus obras resuenan entre sí como si una fuera eco de la otra, reflejando cierta desterritorialización y transculturalidad. De esto se percató ya autoras como Menene Gras Balaguer.

2. OBJETIVOS

Analizar la convergencia poética y estética en la obra de Chantal Maillard y Chiharu Shiota, explorando las conexiones conceptuales y materiales que ambas creadoras establecieron a través del hilo como metáfora y elemento estructural, así como su relación con el pensamiento filosófico.

3. METODOLOGÍA

Análisis comparativo que combina el estudio de las obras de Maillard y Shiota con una exploración de libros, catálogos y entrevistas inéditas. A través de un enfoque transversal, se integran perspectivas filosóficas y estéticas de autores como Deleuze y Barad para profundizar en conceptos clave como acontecimiento, resonancia y multiplicidad. Este análisis busca interpretar las relaciones entre texto e instalación, desvelando cómo ambas creadoras articulan una poética común que trasciende disciplinas y medios.

4. RESULTADOS

4.1. EL HILO EN LA OBRA DE CHANTAL MAILLARD Y CHIHARU SHIOTA. MATERIALIDAD Y CONEXIONES VIBRANTES

Las instalaciones de Chiharu Shiota destacan por el uso de objetos usados alrededor de los cuales teje meticulosamente una red sin orden jerárquico que se extiende en múltiples direcciones. Con ello parece sugerir la compleja trama relaciones de nuestra existencia más allá de los conceptos. Y para ello es necesario desdibujar los límites entre sujeto y objeto, entre lo contemplado y el acto de contemplar.

De hecho, tanto en la poesía de Maillard como en las instalaciones de Shiota, los hilos no son simplemente un recurso estético ni una simple metáfora, sino una manifestación tangible de la conexión entre objetos en el espacio. Ambas autoras, desde diferentes disciplinas, nos sugiere esas interacciones entre nosotros y el mundo que nos rodea, entre lo palpable y lo impalpable, trascendiendo la percepción ordinaria.

Los hilos de estas imponentes instalaciones son algo absolutamente real, aplicable al orden de las cosas concretas (las maletas que acarreamos, las sillas en las que nos sentamos, las camas de hospital en las que sufrimos o morimos...) como al del proceso mental. Lo primero es lo que ella percibe: esas conexiones vibrátiles que nos unen a todos los seres y que permanecen incluso cuando dejamos de estar. Vibra todo lo que llamamos materia. Desde los objetos cotidianos a los cuerpos que decimos “vivos”. Todo vive. Todo vibra. Y todo se relaciona en el espacio. Esto es lo que ella “ve”. Cualquiera que esté atento podría percibirlo. Lo segundo, el proceso mental, es lo que yo “veo”. Y cualquier que estuviese atento podría percibirlo igualmente. (Maillard, 2024).

La constante vibración de la materia, tal como la describe Maillard, podría aclararse a través del enfoque de Karen Barad y su concepto de “intra-acción”, según el cual los cuerpos, los objetos, la mente, lo social y los discursos se constituyen mutuamente en el mismo acto de relacionarse. Barad introduce el concepto de realismo agencial, argumentando que la materia, lejos de ser inerte, juega un papel activo en la conformación de nuestras realidades. "La materialidad misma está siempre tocada por y tocando las infinitas configuraciones de otros seres y temporalidades" (Barad, 2023, p. 45), afirma.

FIGURA 1. Chiharu Shiota. *En silencio*, 2008. Instalación en Art Centre Pasquart, Biel/Bienn

Fuente: Fotografía de Sunhi Mang

Esta concepción de la materia como algo activo y dinámico resuena también con el pensamiento de Laura Tripaldi, quien afirma que la materia "revela una capacidad oculta para tejer una red de relaciones con el mundo y con lo que nos rodea" (Tripaldi, 2023, p. 30). De este modo amplía la noción de inteligencia más allá de nuestra especie y pone en jaque el paradigma antropocéntrico tradicional.

En este sentido, las instalaciones de Chiharu Shiota encuentra una profunda conexión con los poemas de Chantal Maillard a través de la metáfora del hilo, quien descubrió la obra de artista hace doce años en la retrospectiva *The Hand Lines* en Casa Asia (2012-2013) de Barcelona. "Sus hilos, en aquel entonces de lana negra, se extendían por el espacio, formando túneles que penetraban pasillos y habitaciones, envolviendo maletas apiladas y un vestido de novia suspendido. Quedé fascinada. No sólo por su manera de trabajar, tan única, personal y meticulosa, sino porque, en ese instante, comprendí que esos hilos también eran los míos" (Maillard, 2024). Menene Gras Balager, señala también esta conexión: "la relación entre Chantal Maillard y Chiharu Shiota es estrecha, aunque no se conocen y la artista nunca ha leído ninguno de los poemas de Maillard... A través de medios diferentes, ambas han intentado hacer visible cómo se manifiestan las relaciones entre el yo y el mundo, utilizando los hilos y cuerdas que nos atan al mundo y el mundo a nosotros" (2014, p. 39). Gras también establece un paralelismo interesante entre las obras de ambas autoras y concepto de rizoma de Deleuze y Guattari.

El poemario *Hilos* de Chantal Maillard es una continuación de *Husos*, un cuaderno de duelo en el que la autora desarrolla una profunda reflexión sobre los procesos mentales. Su delicado estado de salud influyó tanto en los temas abordados (el dolor, la pérdida, la memoria, la identidad o el mí) como en el estilo de escritura: directa, fragmentaria y marcada por un intento de expresar lo inefable.

Para Maillard, la mente es un órgano que no cesa de segregar hilos, de producir contenidos —imágenes, conceptos, recuerdos— que acabamos creyendo reales, aunque no sean más que ilusiones que nos atrapan. Así, somos simultáneamente araña y presa, tela y acto de tejer (Maillard, 2021). Esta reflexión encuentra un eco en las ideas de Laura Tripaldi, quien, al abordar la metamorfosis de Aracne, señala: "la tela es

inseparable de su tejedora, y la tecnología está inextricablemente entrelazada con la vida de quien la construye” (Tripaldi, 2023, p. 30). Desde esta perspectiva, podríamos comprender el lenguaje como una forma de tecnología o herramienta vinculada a nuestra mente, imposible de separar de quien lo emplea. En este sentido, Nuño Aguirre, al referirse a Hilos, observa que en la obra de Maillard “contemplación y escritura van de la mano, permitiendo al lector seguir los vaivenes de su conciencia en la lucha por trascender la individualidad” occidental (2012, p. 52)

Maillard señala la dificultad de establecer límites claros entre el lenguaje, la mente, el cuerpo, el espacio y los objetos que nos rodean. Como ella misma afirma: “sin conocimiento alcanzamos a veces a intuir: sombras, evanescencias, incluso la inmediatez de lo que somos más adentro, allí donde somos iguales a la piedra, al aire, los icebergs, el agua o las montañas, esos animales a los que no consideramos tales porque nos gustan las clasificaciones y apreciamos tan sólo aquello con lo que somos capaces de entablar una comunicación” (Maillard, 2024, p. 42). Estos límites se diluyen cuando aprehendemos el mundo devenir —animal, vegetal o atmosférico— a los que también alude Deleuze. Esta noción de escucha transversal y de resonancia con el mundo, que trasciende el pensamiento discursivo, resulta fundamental para comprender la poética de Maillard.

El concepto de los hilos en Maillard resuena con la obra de Chiharu Shiota, a quien considera una “mujer araña” que teje en “el entre para hacerlo presente” (Maillard, 2024), y cuyos hilos trazan una red que conecta lo visible con lo invisible, lo material con lo inmaterial. La red de hilos de Shiota, que envuelven objetos en el espacio, podría ser una metáfora visual del concepto de intra-acción de Karen Barad, donde los elementos no existen de manera aislada, sino que se configuran a través de sus relaciones. Lo interesante no son tanto los objetos cotidianos, sino el espacio intersticial entre ellos en el que se teje la red. En Cada quien, un universo (2024), Shiota presenta en la Fundación Taipés obras creadas con moldes de sus pies y un tejido rojo suspendido en la sala que evoca el sistema sanguíneo, aludiendo a la red de relaciones que establecemos con nuestro entorno más allá de nuestra individualidad.

Chantal Maillard, desde su primer cuaderno hasta *Husos, Hilos y libros* posteriores traza una topografía de la mente que podría dar lugar a una nueva teoría del conocimiento (Chazalón, 2024, p. 35). Esta idea de Maillard de cartografiar la mente en su libro *Hilos*, usando metáforas propias de la casa, conecta con las palabras de Chiharu Shiota, quien, en Berlín, tras mudarse nueve veces en tres años, sintió la necesidad por primera vez a tejer con hilos alrededor de su cuerpo, creando su propio espacio o refugio. Y ese momento marcó un hito en su carrera, inspirándola en su instalación *Respirando desde la Tierra* en el año 2000. (Shiota, 2024). De este modo, ambas creadoras exploran, desde perspectivas distintas, la construcción de un orden propio en periodos de incertidumbre, trazando mapas —de la mente o del espacio— como una forma de situarse.

Chiharu, años después de su exposición en Casa Asia, leyó por primera vez un fragmento de *Hilos* de Maillard y de inmediato sintió una fuerte conexión con su proceso de trabajo. En sus propias palabras: “Cuando comencé a leerlo, me recordó trabajar con el hilo. Es la misma sensación que tengo cuando dibujo en el aire. Yo creo este arte visual, pero al leer el poema, también puedo visualizar esa sensación en mi mente. Ella crea arte en mi cabeza. Así que somos lo mismo; su arte y el mío son similares, pero diferentes” (Shiota, 2024).

4.2. DEL ACONTECIMIENTO DELEUZEANO AL PENSAMIENTO ZEN: POÉTICA DE LO PARTICULAR AL UNIVERSAL Y LA NOCIÓN DE ‘ENTRE’

Tras establecer el marco teórico deleuzeano, la lectura del poemario *Hilos* atrapa al lector desde el principio con su estructura rítmica, que parece invitar a un movimiento más allá del cuerpo de la mente.

El pensamiento de Maillard se proyecta en los espacios de una casa, invitando al lector a seguir estos pasos imaginarios y experimentar el texto de manera casi física, en un juego de presencias y ausencias marcadas por la fragilidad y la tensión del hilo que debe seguir. Incluso podríamos hablar de cierta performatividad de su poesía, es decir, de poder “añadirle al gesto —o a la traza— el movimiento, introducirlo en el espacio o, mejor, devolverle el espacio” (Maillard, 2024).

FIGURA 2. Portada y Primer poema del poemario *Hilos* de Chantal Maillard (2007)

Fuente: *Hilos*, Tusquets Editores

Con una escritura minimalista, despojada de retórica, Maillard evoca imágenes que se desvanecen como destellos. El lector, extrañado, no puede imaginar con certeza el escenario; los límites de todo parecen desdibujarse. Cada poema aparece como un fragmento de una vasta trama con discontinuidades, retrocesos, quiebros, repeticiones, desdoblamientos y puntos de fuga. Los hilos de Maillard son como líneas que se pueden romper “aunque éstas reaparezcan en otra parte, saltando por encima de los cortes significantes” (Deleuze, 1980, p. 32). Parece que lo importante no son las palabras, los objetos o acciones que evocan los versos, sino aquello inaprensible que se desprende de ellos. Hilos plantea un reto para el lector, que podría incluso abordar sus páginas sin seguir un orden lineal. Según Anna Tort, la escritura de Chantal “es multilínea, fragmentaria y descentralizada” (2014, p.75), y “cuando el lector se enfrenta con los textos maillardianos siempre tiene la impresión de estar leyendo lo mismo pero de otra manera, de notar la huella de lo leído sin saber exactamente la ubicación —el texto— u origen que da lugar al eco. Las palabras de Chantal se configuran, en este aspecto, como una red de versiones” (2014, p.63). La observación de Tort sobre los textos de Maillard podría resonar con la teoría de Gilles Deleuze en *Diferencia y Repetición* (2012), donde el filósofo argumenta que la repetición no

es simplemente la reiteración de lo mismo, sino un acto de creación de algo nuevo; desafiando nuestra percepción e invitándonos a ver más allá de lo evidente.

En Hilos, Maillard muestra un proceso de despersonalización que culmina en Cual, interpretada por Virginia Trueba como una alusión a "Cualquiera" (2022, p 30). Maillard explora los límites de la mente, el cuerpo y su propia escritura, cuestionando las normas sobre la autoría y la naturaleza del poema. Nos invita, además, a aprehender un "afuera" que se despliega como una trama dinámica, pero desde un estado prelingüístico que se consigue adelgazando nuestro "mí". Como Cual, capaz de sorprenderse a cada instante como un inocente no influido por los conceptos. Se trata pues, de "quebrar la lengua con palabras cada vez más sobrias y una sintaxis cada vez más fina. No se trata de hablar una lengua como si uno fuera extranjero, sino de ser extranjero en su propia lengua" (Deleuze, 1980, p. 68). Maillard lleva la poesía al límite, porque ella misma está al límite, tanto física como psicológicamente debido a su mal estado de salud. Se sitúa en los márgenes del lenguaje. Ella "piensa las cosas, entre las cosas". Y esto es, precisamente, "hacer rizoma y no raíz, trazar la línea y no pararse a recapitular" (Deleuze, 1980, p.32)

Menene Gras habla del rizoma en relación a las obras de Chantal y Chiharu, un concepto botánico que utiliza Deleuze para ilustrar un modo de pensamiento que va contra la jerarquía arborescente tradicional del pensamiento en occidente. Otro concepto clave deleuzeano es el "acontecimiento", entendido no como un suceso narrativo, sino como una compleja experiencia que escapa a la razón, y desarrolla en su ensayo Lógica del sentido (1969). Este autor parte de una relectura que hace de los estoicos, a los que considera los primeros en invertir radicalmente el platonismo. Para Deleuze pensar en términos de acontecimiento en occidente supone un problema, pues trastoca nuestro sistema de pensamiento tradicional que nos impide aprehenderlo. Un acontecimiento nada tiene que ver con una verdad absoluta, un concepto o una entidad fija, sino con poder intuir el mundo como una dinámica trama de relaciones no casuales o "multiplicidad" creada entre objetos, seres, espacios, sonidos o incluso gestos que llama "cuasicausas". Participar en un mundo que acontece es devenir con el mundo, tal como entendían

los poetas y artistas en Japón. Estos creían que para escribir sobre el bambú, debíamos antes de cultivarlo en el pecho, vibrar con él. Para ello hay que despojarse del peso del yo, adelgazarse y abrazar nuestra fragilidad que, lejos de ser sinónimo de debilidad, puede llegar a ser la capacidad de romper sólidas estructuras mentales y poder intuir o configurar otros mundos. Esto tiene relación con una predisposición lúdica, la de poder jugar con los límites de lo aprendido y encontrar un sentido que podría ensanchar nuestra mirada, efectuar un cambio en nosotros, desplegando algo común desde lo íntimo o personal. Y no es el sentido común, o lo que comúnmente entendemos como sentido. Hacer de algo un acontecimiento, es hacer “la cosa más delicada del mundo, justo lo contrario de hacer un drama, o una historia” (Deleuze, 1980, p.76). El acontecimiento introduce aquello que, siendo irrepresentable, crea una falla en nuestra cotidianidad. Este modelo de pensamiento que propone Deleuze, que puede amalgamar tiempos, objetos o seres heterogéneos, no tiene que ver con un modelo de saber axiomático, sino con captar la diferencia o ese devenir del que ya nos advirtió Nietzsche. En este contexto, las ideas de Karen Barad sobre la agencialidad y cómo las entidades dentro de un fenómeno co-constituyen su realidad conectan con esta visión, sugiriendo que nuestra participación en el mundo es un acto de co-creación continua, donde los límites y las identidades no son fijos, sino dinámicos.

Contemplar el mundo como acontecimiento y poder transmitirlo, ya sea al espectador o al lector, requiere de un ejercicio, metafóricamente hablando, de esquizofrenia controlada, algo que el artista o el poeta podrían llevar a cabo. Para Deleuze, la obra contemporánea podría ponerse al servicio de los acontecimientos una vez liberada de la mimesis. O como señala Jorge Wagensberg (1989, p.100), aquellas realidades complejas que no puede ser comprendidas racionalmente, pueden ser aprehendidas desde la estética o el arte. No obstante, como sugiere Chantal, un poema, al igual que una obra visual, también podría considerarse como obra de arte, pues es fruto de una mirada oblicua que puede captar esos acontecimientos. Coincidiendo con Deleuze, Chantal Maillard piensa que “un acontecimiento, al contrario que una idea, nunca puede ser definido (...) no es un hecho sino algo muy sutil, simple

y complejo al mismo tiempo. Por ello las variaciones, por ello los poemas. Un poema puede sugerir un instante” (2004, pp.30-33) recoge en *Matar a Platón*, cuyos versos conforman una red de destellos con los que esta autora intenta transmitir al lector el paradójico y complejo instante del acontecimiento.

Pero ¿cómo representar algo que no se inscribe en nuestro tiempo histórico o cronológico? ¿cómo escribir sobre algo que no tiene correlato ideal? ¿Cómo hablar sobre aquello que excede los conceptos y pone en entredicho el propio lenguaje? Maillard es consciente de las limitaciones de las palabras para comunicar aquello que acontece. No es casualidad que Chantal elija “La herida en la lengua” como título para su poemario que sigue a “Hilos”, después un extenso período sin publicar poesía. Según Virginia Trueba, Chantal con dicho título señala la incapacidad del lenguaje para expresarlo todo, y es esto inefable lo que “lo que vale la pena atravesar” (2022, p. 12). Esta idea parece reflejarse visualmente en la densa red de hilos que Chiharu Shiota entreteje entre objetos de sus instalaciones artísticas. En una sociedad tan logocéntrica como la nuestra, lo que no puede decirse o escribirse, está condenado a la inexistencia. Sin embargo, es lo que deviene e “insiste” y hace posible la construcción del poema, una paradoja típica de los acontecimientos según Deleuze. En este sentido, más que atravesar, lo interesante sería hacernos porosos a aquello que, desafiando la lógica, nos otorga un extraño sentido cuando los límites de nuestro yo y del mundo se desdibujan, conformando una multiplicidad de la que sólo podemos callar o balbucir, como sugiere Maillard. De este modo, como se mencionaba anteriormente, esa vasta y compleja realidad, imposible de definir con palabras, puede ser revelada a través de una obra visual. Así lo logra Shiota, cuyas creaciones parecen ser extensiones de los poemas de Maillard, y viceversa, aunque nunca se hayan conocido. Por otro lado, Shiota, a través de su arte, evoca emociones y recuerdos que trascienden el marco temporal. En su obras, la temporalidad se convierte en una red que, a su través, parecen desdibujar los límites de las cosas (una silla, una cama de hospital, una mesa), creando una poética que va más allá de la representación literal de los eventos.

En definitiva, la obra de Maillard y Shiota desafían las convenciones temporales y espaciales, reflejando la visión deleuziana de un mundo fluido y multiplicitario, ofreciendo una nueva manera de experimentar y entender el arte y la existencia.

5. DISCUSIÓN

5.1. ENTRE LA RAZÓN ESTÉTICA Y EL HAIKU VISUAL: LA CONEXIÓN ENTRE MAILLARD Y SHIOTA

Como se señala en el apartado anterior, el pensamiento de Deleuze, especialmente su enfoque en la multiplicidad y el devenir, encuentra un paralelismo en la obra de Maillard y Shiota.

Chantal Maillard es consciente de la metafísica platónica imperante en nuestra sociedad. Desde que era profesora de la UMA, cree en la necesidad de una razón más sensible y flexible a lo que pasa, de una “razón estética” cuyo objeto es el suceso y no el ente fenoménico. Con ello pretendía dar respuesta a la insuficiencia de la “razón poética”, un vago concepto con el que María Zambrano intentó conciliar razón e intuición sin explicar cómo. “La diferencia entre la razón poética y la razón estética podría expresarse de la siguiente manera: mientras la razón poética asiste, la razón estética configura, contribuye al ensamblaje” (Maillard 1998, p.148). La razón estética no requiere de una contemplación distante de lo que sucede, sino de una actitud más activa del espectador y, relacionándose con el azar, entendido este como ley del Jaos o de la posibilidad. El Jaos viene a ser en la mitología hindú una oscura abertura o abismo indiferenciado que contiene todas las formas posibles y que, parece ser, fue el origen del universo. “La actitud poética nace cuando se apacigua el deseo de saber o, mejor dicho, de creer lo que se sabe (...) una razón estética no será una razón debilitada, sino una razón creadora (...) abierta al mundo entendido como Jaos, como ámbito de las posibilidades” (Maillard, 1998, p. 32), un concepto que se puede relacionar con esa realidad potencial del acontecimiento deleuzeano que Chantal aborda en *Matar a Platón*.

Además, la obra de Maillard está influenciada por el concepto de *rasa* de la tradición india. El '*rasa*', que puede traducirse como ese saboreo de una obra en el que tomamos distancia de nosotros mismos (2007). Esto nos podría recordar a la experiencia que Deleuze describe cuando participamos despersonalizadamente de un acontecimiento. Ya en el ensayo *La baba del caracol*, que Chantal Maillard (2014) escribe posteriormente, puede apreciarse la afinidad que tiene esta autora con el pensamiento oriental y algunos autores postestructuralistas como Deleuze o Derridá. Dicho ensayo nos revela algunas claves de lo que ella entiende por poesía. La escritora cree que un poema y una obra de arte se asemejan bastante. Lo realmente importante para ella es la capacidad que tiene el poeta de captar esa “oblicuidad que atraviesa lo real” mediante un “sesgo de la percepción” (Maillard, 2014, pp. 11-12). En *La baba del caracol* (2014), Chantal reflexiona sobre el haiku, una forma poética zen muy breve con la que los japoneses intentan captar y propiciar al lector “un estado de presencia en el que se vive el puro acontecimiento” (Maillard 2014, p. 102). Para ello, es indispensable la utilización del infinitivo, forma verbal impersonal que, casualmente, también sugiere Deleuze utilizar al escribir sobre los acontecimientos. Para que el poeta pueda hacer un haiku, necesita *uspender* toda pregunta, todo juicio o concepto, debe ser capaz de olvidarse de sí mismo por unos instantes. Así pues, se convierte en “un yo que participa de los demás, de todos los demás. Uno se siente con otros en el uno que siente en cada cual” (Maillard 2014, p.93), experimentando así cierto placer. Podemos definir el haiku, como “un organismo poético muy complejo” que funciona como una “cápsula cargada de poesía capaz de hacer saltar la realidad aparente” y obliga al poeta a “significar mucho diciendo lo mínimo” (Paz 1983, p. 26) Ese tiempo, capaz de desplegarse y poner en entredicho la realidad acostumbrada, podría recordar al tiempo potencial del acontecimiento que Deleuze relaciona con el Aión y que, escapando a Cronos, nos hace partícipes de una extraña universalidad diferente a la del concepto. Maillard afirma que la victoria de la poesía frente a la filosofía es, precisamente, su poder de desplegar esa universalidad en y desde lo particular, y no al revés. “Un poema puede sugerir el instante. Y en ese instante está el universo entero, en superficie, el universo en extensión, como una enorme trama” (Maillard, 2004, pp.

33-36), señala. Así pues, para escribir un haiku, es necesario contemplar algo como si fuera la primera vez y no operar desde el re-conocimiento, es decir, se necesita de un observador con una mirada inocente y receptiva capaz de sorprenderse con el mundo que le rodea en su estar-siendo y redescubrirse como parte de él como multiplicidad (Maillard 2014, p. 93).

La interacción de estas influencias filosóficas y estéticas en la obra de Maillard crea un tejido complejo de significados y experiencias que conectan con la obra de Chiharu Shiota. Mientras que Deleuze aporta un marco conceptual para entender la naturaleza fluida y múltiple del acontecimiento, la estética oriental ofrece un enfoque más intuitivo y emotivo, centrado en la experiencia sensorial y despersonalizada.

Según Menene Grass, “Chiharu Shiota elige cuidadosamente los objetos que utiliza en sus composiciones para construir las narrativas que teje, transformando los hilos en auténticas redes que atrapan y aíslan, como un conjunto de palabras que cuentan una historia” (2014, p.19). Sin embargo, podemos afirmar que las instalaciones de Shiota se comportan como poemas visuales que, aunque parten de nuestros relatos y experiencias personales, los trascienden. Al igual que el poeta que necesita despersonalizarse para escribir un haiku y captar el devenir del mundo, en las obras de Shiota ocurre algo similar. Los límites de los objetos cotidianos se desdibujan en una maraña de hilos o red de conexiones, invitándonos a percibirlos desde otra perspectiva.

En las instalaciones de Shiota, al igual que en un poema de Maillard, lo esencial es el espacio intermedio: las relaciones que surgen entre los elementos.

5.2. EL ACONTECIMIENTO EN "THE KEY IN THE HAND" DE CHIHARU SHIOTA: ENTRE LA MEMORIA INDIVIDUAL Y LA MEMORIA COMÚN INTEMPESTIVA. ESTUDIO DE CASO

En su instalación *The Key in the Hand*, presentada en la Bienal de Venecia de 2015, Chiharu Shiota aborda de manera poética el complejo entramado de la memoria y el tiempo. La obra, compuesta por dos barcas desvencijadas y una intrincada red de hilos rojos que sostiene

180,000 llaves, donadas por personas de diversos países, construye una red de conexiones invisibles entre personas, y objetos que configuran nuestra existencia.

Shiota plantea una reflexión sobre la relación entre nuestras memorias individuales y una memoria colectiva, resonante e inabarcable, que parece escapar al lenguaje. Este universo de recuerdos compartidos y conexiones invisibles solo puede vislumbrarse en un estadio prelingüístico.

En *The Key in the Hand*, se distinguen dos planos que evocan dimensiones temporales: el tiempo cronológico de las barcas y el tiempo rizomático de los hilos y llaves, un tiempo potencial y no lineal que se expande en múltiples direcciones.

Destacan los vídeos que Shiota incorpora en esta instalación, grabados en jardines de infancia de Berlín, donde los niños, sosteniendo llaves, comparten espontáneamente recuerdos de antes y después de nacer. Con ello la artista parece aludir a una memoria prelingüística que trasciende al individuo, lo que Muriel Chazalón denomina "memoria orgánica o filogenética", vinculada a una "identidad de raíz múltiple" (2024, p. 43) y que aborda en diálogo con Chantal Maillard en su reciente libro *Escribir los Márgenes* (2024). Este concepto también podría relacionarse con la "formulación" de Arno Stern, ambas vinculadas a una memoria ancestral que compartimos.

Las imponentes barcas, desgastadas por el tiempo, evocan tanto la historia de Venecia, marcada por las inundaciones, como la infancia de Shiota en Osaka (Japón), donde las cajas de madera que su padre reutilizaba para el pescado son metáforas del esfuerzo y el tránsito constante para ella. Es como si en Venecia resonara con su ciudad natal, como si en sus aguas se oyera el eco de un pasado que permanece abierto.

Chantal Maillard menciona momentos cotidianos en los que, inesperadamente, nos conectamos con un estado inocencia infantil subestimada, vinculada a una "unidad primera": una experiencia despersonalizada anterior al yo, donde lenguaje y gesto aún son uno (Maillard, 2024, p. 49). Y su poemario *Hilos* parece buscar esto mismo: llevar el lenguaje al límite, desmontarlo hasta transformarlo en un lenguaje-cuerpo, más permeable al entorno, donde las resonancias son más puras.

FIGURA 3. *The Key in the Hand*, instalación de Chiharu Shiota en la 56ª Bienal de Venecia, 2015

Fuente: Fotografías de Sunhi Mang. Cortesía de Chiharu Shiota

En uno de sus viajes a Bélgica, Maillard relata cómo la contemplación de un simple "charquito de agua" se convirtió en un acontecimiento, un destello que la llevó a una intensa regresión a su infancia. Este instante conectó con otras vivencias similares, creando una amplia red de resonancias (Maillard, 2011, pp. 14-16). Sin embargo, aclara: "no se trata simplemente de recordar la propia infancia, se trata de volver a hallar ese estado que sólo en la infancia... puede darse" (*Bélgica*, p. 31). La poeta define esta experiencia como un "mundo sin fisuras", un "no tiempo" que se despliega en una "milésima de segundo" (Maillard, 2024, p. 44).

Con *The Key in the Hand*, Shiota parece aludir a esos destellos donde un objeto cotidiano nos conecta con otro tiempo, suspendiendo todo relato y abriéndonos a una memoria común, deviniendo con y entre las cosas. Esto podría relacionarse con lo que Chiharu Shiota denomina "la filosofía del instante", con esa "frescura" (Nakano, 2016, p. 81) que percibimos en estar instalación, que nos invita a una percepción desde nuestro niño interior. Como dice Maillard, se trata de aquellos márgenes "donde la vida es otra que la historia contada... un no-lugar, donde el tener sentido no tiene ningún sentido" (2001, p. 165), una experiencia que tiene eco en la *Lógica del sentido* de Deleuze.

Recordemos que para Maillard, en *La baba del caracol*, un poema o una obra de arte pueden trascender lo particular y apuntar a una universalidad distinta a la del concepto. "Si el poema es más universal que la Historia, como pensaba Aristóteles, no es porque utilice conceptos, sino porque en la singularidad del hecho que describe resuenan todas las singularidades. Lo universal del poeta es su capacidad de acudir a una raíz común" (Maillard, 2024, p. 51). Y esta idea conecta con la obra de Chiharu Shiota que, al leer por primera vez *Hilos* de Maillard, reconoce una gran afinidad, aunque se expresen en medios distintos. La misma Maillard sugiere que en el poema, como en la obra de arte, lo importante es la mirada sesgada o el oído oblicuo que capta dicha universalidad.

The Key in the Hand es como una "tormenta roja" (Nakano, 2016, p. 82), donde toneladas de llaves parecen caer del cielo. De las dos barcas instaladas, una eleva su proa, mientras la otra se hunde bajo una densa red de hilos rojos. Estas embarcaciones deterioradas, que parecen navegar en "el mar de los recuerdos" y evocan el cuerpo de "un anciano"

atrapado en una tormenta incontrolable (Nakano, 2016, p. 82), se convierten en una potente metáfora del transcurso de nuestras vidas, reflejando su fragilidad y sus vicisitudes constantes. Las barcas representan el trayecto lineal de cada individuo, desde el nacimiento hasta la muerte, evocando nuestra finitud. Sin embargo, como señala Chantal Maillard, “la historia de una vida no es nunca toda el agua de la vida. Porque una vida nunca es simplemente la de alguien, sino un conjunto infinito de confluencias... aquello que el texto no quiere, porque con ello la historia –la línea– se bifurca, se enmaraña” (Maillard, 2024, p. 29). En este juego entre líneas y confluencias, Shiota sugiere que el viaje individual no puede entenderse sin la trama que lo conecta con otros.

Por encima de las barcas, suspendida en el espacio expositivo, se despliega la red de hilos rojos que, como mencionamos, parece aludir a una dimensión o temporalidad que trasciende el tiempo lineal. Podríamos relacionarlo con lo que Deleuze denomina el *Aion*, el tiempo potencial de los acontecimientos que, esquivando nuestro presente, deviene pasado y futuro. Este tiempo intempestivo nietzscheano es como un flujo ramificado que teje memorias y vidas en una trama infinita. Deleuze, de hecho, utiliza metáforas como “llovizna”, “tormenta”, “vapor incorporeal” o “extra-ser” (1980, p.73) para describir este tiempo cargado de posibilidades aún sin efectuar, desprendidas de sus acciones y pasiones de los cuerpos. Es lo inaprensible que acontece entre las cosas, en esos “márgenes” de los que habla Muriel Chazalón, quien invita a atravesar la escritura “como quien entra en una tormenta, oyendo algo que no se deja atrapar –saisir–, con y en los conceptos” (2024, p. 11).

El “ahora” del Aión deleuzeano resuena con el *Jetztzeit* de Benjamin: un instante cargado de posibilidades que rompe con el tiempo lineal y deja entrever algo más allá de lo cotidiano. Para Benjamin, el pasado no es un capítulo cerrado, sino un campo de potencialidades que puede activarse. Estos destellos temporales, emparentados con el *Kairos* griego, permiten releer la historia al margen de los grandes relatos, iluminando el presente y abriendo otros caminos que podrían transformarnos.

Las llaves suspendidas en los hilos rojos actúan como nodos de una memoria rizomática donde lo individual se entrelaza con lo colectivo. Como señala Maillard, esta es una memoria filogenética, anterior al lenguaje,

que puede reactivarse en cualquier instante-acontecimiento, si logramos abandonar el “mal de superficie” que, según ella, nos impide deslizarnos por los acontecimientos (2017, p. 48). Este estado de inocencia, propio de quienes andan liberados del peso del lenguaje y la historia, permite “pensar las cosas, entre las cosas... hacer rizoma y no raíz” (Deleuze, 1980, p. 32), y mantener una conexión más directa y espontánea con el mundo.

Los vídeos de Shiota, en los que pregunta a niños sobre sus recuerdos antes y después de nacer, refuerzan la noción de una memoria prelingüística. Sus respuestas, desvinculadas del yo biográfico o cultural, evocan un saber innato y compartido, similar al que Arno Stern identificó en los dibujos infantiles: una memoria ancestral que antecede al lenguaje y trasciende fronteras culturales. Shiota parece buscar este núcleo arcaico al interrogar a los niños, intentando acceder a ese no-lugar común. En sintonía, Chantal Maillard identifica dos grandes exilios humanos: el primero, al nacer; el segundo, al recibir un nombre propio (2024, p. 45).

Chiharu Shiota representó a Japón en la Bienal de Venecia de 2015, marcando un regreso significativo tras años sin una participación tan destacada. Su obra *The Key in the Hand* fue una respuesta contundente a las tragedias que azotaron al país tras el terremoto, el tsunami y el desastre nuclear de Fukushima en 2011 (Nanako, 2016, p. 81). Los hilos de sus instalaciones evocan incluso la *Leyenda del hilo rojo* (*Akai Ito no Densetsu*), que alude a conexiones invisibles entre personas destinadas a encontrarse. Sin embargo, en su trabajo, estos hilos trascienden lo personal, tejiendo una red de conexiones que desbordan el tiempo y el espacio.

Esta trascendencia es el núcleo de la propuesta de Shiota: revelar lo que nos une más allá del cuerpo, el lenguaje o la historia, aquello que persiste incluso frente a la pérdida y la incertidumbre. Su instalación deviene una metáfora visual de la memoria colectiva, donde la comunicación se da a través de resonancias, como las cuerdas vibrantes de un instrumento, creando un espacio propicio para la compasión. Pues, como dice Maillard, “quien compadece lo hace desde un lugar que nos pertenece a todos” (2024, p. 49).

La obra de Shiota no solo explora la ausencia y la pérdida, sino también lo que ganamos al disolver la individualidad en una red dinámica de

relaciones. Para ello, es preciso atravesar el lenguaje y el tiempo lineal, habitando los intersticios, “la red entre lugares, cosas, seres, ahí donde acontece, tal vez, la cura” (Maillard, 2024, p. 63). Sin embargo, “la herida no, la herida nos precede, / no inventamos la herida, venimos / a ella y la reconocemos” (Maillard, 2004, p. 63), evocando una compasión nacida de un espacio compartido, donde las heridas individuales resuenan en una herida común. Los hilos rojos, como la sangre, simbolizan vida y muerte, tejiendo los lazos invisibles que sostienen nuestra existencia en su fragilidad y transitoriedad.

6. CONCLUSIONES

La obra de Chantal Maillard y Chiharu Shiota, aunque surge de contextos y disciplinas diferentes, converge en una poética que trasciende fronteras y cuestiona categorías establecidas.

En última instancia, la poética del hilo que entretejen Maillard y Shiota no es solo un ejercicio estético, sino también ético. Nos invita a reconocernos en nuestra fragilidad y transitoriedad, pero también en nuestra capacidad para una escucha transversal, resonar con la materia y los seres, y habitar ese controvertido no-lugar común donde lo individual se disuelve en algo más universal que el concepto, un estado propicio para la compasión. Así, sus obras intentan revelar un entramado complejo que, como hilos invisibles, teje y sostiene nuestra existencia incluso ante la pérdida y la incertidumbre.

Aunque Menene Gras señalaba hace años que Chiharu Shiota desconocía la obra de Chantal Maillard, hoy sabemos, gracias a conversaciones y entrevistas inéditas realizadas para la realización dicho artículo, que Shiota ha leído los poemas de *Hilos* y ha reconocido una gran afinidad entre su trabajo y la escritura de Maillard.

8. REFERENCIAS (SI SE USAN ENLACES EMPLEAR EL SERVICIO [HTTPS://BITLY.COM/](https://bitly.com/) PARA ACORTARLOS O ENLACES DOI O EQUIVALENTES)

- Aguirre de Cárcer Girón, N. (2012). *La actitud contemplativa a través de la obra de Chantal Maillard* (Tesis doctoral inédita). Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España. Recuperado el 22 de Septiembre de 2024, de <https://repositorio.uam.es/handle/10486/660332>
- Barad, K. (2023). *Cuestión de materia*. Holobionte Ediciones. Madrid.
- Deleuze, G. (2005). *Lógica del sentido*. Barcelona: Paidós.
- Deleuze, G. (2012). *Diferencia y repetición*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Deleuze, G., & Parnet, C. (1980). *Diálogos*. Valencia: Pre-Textos.
- Didi-Huberman, G. (2010). *Atlas: ¿Cómo llevar el mundo a cuestras?* Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Domínguez Escalona, D. (2024). *Entrevista a Chantal Maillard* [Entrevista personal].
- Domínguez Escalona, D. (2024). *Entrevista a Chiharu Shiota* [Entrevista personal].
- Fundació Antoni Tàpies. (2024). *Chiharu Shiota: Hilos de memoria*. Recuperado el 7 de octubre de 2024, de <https://museutapi.es/es/exposicio/chiharu-shiota-hilos-de-memoria/>
- Gras Balaguer, M. (2014). *Chiharu Shiota: The Hands Lines*. Actar; Casa Asia. Barcelona.
- Gras Balaguer, M. (2014). Chiharu Shiota. *The Hands Lines*. En *Chiharu Shiota: The Hands Lines* (pp. 8-82). Actar; Casa Asia. Barcelona.
- Gras Balaguer, M. (Ed.). (2012). *Chiharu Shiota: Las líneas de la mano*. Actar Publishers; Casa Asia.
- Maillard, C. (1992). *La creación por la metáfora*. Barcelona: Anthropos.
- Maillard, C. (1998). *La razón estética*. Barcelona: Laertes.
- Maillard, C. (2001). *Filosofía en los días críticos: Diarios 1996-1998*. Valencia: Pre-Textos.
- Maillard, C. (2003). *El crimen perfecto: Aproximación a la estética india*. Madrid: Tecnos.
- Maillard, C. (2004). *Matar a Platón*. Barcelona: Tusquets Editores.
- Maillard, C. (2006). *Husos: Notas al margen*. Valencia: Pre-Textos.

- Maillard, C. (2007b). *Hilos: Seguido de Cual*. Barcelona: Tusquets Editores.
- Maillard, C. (2007c). *Rasa: El placer estético en la tradición de la India*. Barcelona: José J. de Olañeta.
- Maillard, C. (2009). *Contra el arte y otras imposturas*. Valencia: Pre-Textos.
- Maillard, C. (2011). *Bélgica*. Valencia: Pre-Textos.
- Maillard, C. (2014). *La baba del caracol: Cinco apuntes sobre el poema*. Madrid: Ediciones Vaso Roto.
- Maillard, C. (2015a). *La herida en la lengua*. Barcelona: Tusquets Editores.
- Maillard, C. (2015b). *La mujer de pie*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Maillard, C. (2017). *La razón estética*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Maillard, C. (2021, julio 1). Arañamente: Acerca de los sistemas de representación. *Cuadernos Hispanoamericanos*. Recuperado de <https://cuadernoshispanoamericanos.com/aranamente-acerca-de-los-sistemas-de-representacion/>
- Maillard, C. (2023). Recuperado el 12 de agosto de 2023, de https://www.malagahoy.es/ocio/herida-silencio_0_813218747.html
- Maillard, C., & Bonnett, P. (2020). *Daniel: Voces del duelo*. Madrid: Vaso Roto Ediciones.
- Maillard, C., & Chazalon, M. (2024). *Decir los márgenes: Conversaciones con Muriel Chazalon*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Makoto, U. *The Master Haiku Poet Matsuo Basho*. [Información faltante para completar esta referencia].
- Mínguez García, H., & Méndez-Llopis, C. (2021). La metáfora del hilo en la práctica artística. Alegorías de un viaje. *Arte Individuo y Sociedad*, 33(1), 445-462.
- Nakano, H. (2016). *Chiharu Shiota: The Locked Room*. Yokohama, Japón: KAAT Kanagawa Arts Theatre.
- Nieto, L. (2022). CHANTAL MAILLARD. ¿Es para tocar la ternura? *Cuadernos Hispanoamericanos*. Recuperado de <https://cuadernoshispanoamericanos.com/chantal-maillard-es-para-tocar-la-ternura/>
- Paz, O. (1983). *Las peras del olmo*. Bogotá: Oveja Negra.
- Shiota, C. (2010). *Chiharu Shiota*. Galería Nieves Fernández.
- Shiota, C. (n.d.). *Sitio web oficial de Chiharu Shiota*. Recuperado el 7 de octubre de 2024, de <https://www.chiharu-shiota.com/>

- Shiota, C., Pott, K., & Goldmann, S. (2005). *Chiharu Shiota: Raum = Room*. Haus am Lützowplatz.
- Solana Vásquez, I. (2017). *El cuerpo escribe: la poética de Chantal Maillard* (Tesis doctoral). Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras. Recuperado de <https://ru.dgb.unam.mx/jspui/bitstream/20.500.14330/TES01000758326/3/0758326.pdf>
- Stern, A. (1987). *El maestro ignorado*. Madrid: Ediciones Morata.
- Stern, A. (2008). El espacio del origen: descubrimientos sobre la expresión espontánea. Barcelona: Editorial Octaedro.
- Tort Pérez, A. (2014). *Hilando textos: Notas para una lectura hipertextual de la obra de Chantal Maillard* (Tesis doctoral). Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=92413>
- Tripaldi, L. (2023). *Mentes paralelas: Descubrir la inteligencia de los materiales*. Caja Negra Editora. Madrid.
- Trueba, V. (2015). Lo que el pájaro bebe en la fuente y no es el agua. En C. Maillard, *En un principio era el hambre. Antología esencial* (págs. 9-25). México: Fondo de Cultura Económica.
- Wagensberg, J. (1989). *Ideas sobre la complejidad del mundo*. Barcelona: Tusquets Editores.

