

3er. SEMESTRE.

LITERATURA I.

UNIDAD I.

LAS BELLAS ARTES.

INTRODUCCION:

Todo nuestro mundo se relaciona y la literatura no es una excepción, se enlaza con nuestra realidad e imaginación, con las ciencias exactas y sociales, con las otras manifestaciones artísticas del hombre, en fin, con la vida en todos sus aspectos.

El propósito de esta unidad es analizar cómo se da esa relación en una de las esferas más hermosas de la actividad humana, por ser la expresión de la espiritualidad del hombre: las artes.

OBJETIVOS:

Al terminar la unidad, el alumno será capaz de:

- 1.- Enunciar el concepto de belleza.
- 2.- Explicar la división de la belleza.
- 3.- Enunciar el significado de la palabra arte.
- 4.- Enumerar las bellas artes.
- 5.- Mencionar la clasificación de éstas.
- 6.- Explicar las características de cada arte.
- 7.- Ubicar a la danza y el cine como artes.

- 8.- Ubicar a la literatura dentro de las bellas artes.
- 9.- Explicar la relación entre la literatura y las demás artes.

PROCEDIMIENTO:

Estudia los capítulos I y II de este libro y resuelve los objetivos.

ACTIVIDADES:

1.- Lee la primera parte (pág. 33 a pág. 48) de la tragedia de Sófocles: Edipo rey y escribe un resumen personal sobre el contenido.

2.- Contesta los cuestionarios que corresponden a estos capítulos, son tu autoevaluación.

La entrega de estas dos actividades, debidamente realizadas, será el requisito para presentar la evaluación.

RITMO DE TRABAJO:

- 1er. día.- Objetivos.
- 2o. día.- Actividad 1.
- 3er. día.- Actividad 2.
- 4o. día.- Repaso general.

I BELLEZA.

Belleza es la cualidad que poseen los objetos para producir la emoción estética. Esta emoción es un sentimiento agradable, puro, desinteresado, que afecta armónicamente a todas las facultades humanas: sensitivas, intelectuales y morales.

Otra definición de belleza es el esplendor del orden, el esplendor de la verdad, el esplendor de la bondad.

Existen conceptos afines a lo bello:

- 1.- Lindo.- Reúne todos los elementos de la belleza; pero en pequeñas proporciones.
- 2.- Bonito.- El objeto no reúne todos los elementos de la belleza.
- 3.- Gracioso.- Es la belleza en el movimiento.
- 4.- Elegante.- Es lo dotado de formas selectas y distinguidas.
- 5.- Sublime.- Es lo bello, que por su grandeza y por la limitación de nuestra mente, se presenta a nuestra intuición como careciendo de límites.

Encontramos también aspectos opuestos a lo bello:

- 1.- Feo.- Es la falta de armonía, de orden, de proporción en la forma de los objetos.

- 2.- Ridículo.- Es una discordancia, un desequilibrio o una perturbación accidental y transitoria, sin graves consecuencias, que produce en el contemplador un sentimiento placentero y regocijado que se traduce en risa.
- 3.- Cómico.- Es el ridículo artístico.
- 4.- Grotesco.- Es la degeneración o la exageración de lo cómico que llega a lo burdo y extravagante.
- 5.- Humorístico.- Es el predominio de la personalidad del artista en el modo de ver y exponer las cosas. Puede confundirse en ocasiones con algo bello.

CUESTIONARIO:

- 1.- ¿Qué es la belleza?
- 2.- ¿Cómo se divide la belleza (conceptos afines y opuestos al bello)?

II LAS BELLAS ARTES.

Como mencionamos en el capítulo anterior la belleza es la propiedad de las cosas o los seres que impresionan favorablemente nuestro sentido estético.

El arte (lat. ars, artis) es la virtud, disposición e industria para hacer alguna cosa; el acto mediante el cual, valiéndose de la materia o de lo visible, el hombre imita o expresa lo material o lo invisible, y crea, copiando o fantaseando.

Uniendo estos conceptos podríamos decir que las bellas artes son creaciones humanas que agradan de una u otra forma a nuestros sentidos.

Las principales bellas artes son: arquitectura, pintura, escultura, literatura, música, danza y cinematografía. Las tres primeras son típicamente plásticas y las dos últimas han sido poco consideradas como arte porque la danza ha estado integrada en la coreografía (teatro) y la cinematografía, actividad reciente, ha sido reducida, en muchas ocasiones, a industria y también a reflejo del teatro.

Otra clasificación de las artes las divide en: artes de espacio y artes de tiempo. Se desarrollan en el espacio las artes plásticas como la pintura, la arquitectura y la escultura. Se desarrollan en el tiempo: la poesía y la música especialmente. Un arte que, si lo consideramos como tal, abarca por igual tiempo y espacio es la cinematografía que, como el teatro, requiere de la pintura y aún a veces, de cierta forma arquitectónica o plástica para expresarse, sin perjuicio de su contenido poético y musical.

1 A la arquitectura se le ha llamado "música congelada", porque en ella todo es armonía, pero armonía permanente, invariable. Su instrumento es la forma, sus medios de expresión, los volúmenes y las masas.

La arquitectura fue al comienzo el arte por excelencia. Cada época encuentra en la arquitectura su expresión sensible hasta el Renacimiento, época en que cedió terreno a otras artes, porque el mundo se hizo más individual.

Grecia se caracteriza por la serenidad y graciosas proporciones de sus monumentos (la Acrópolis, el Partenón). Roma, por las dimensiones gigantescas, por la fuerza (El Coliseo, el Foro); la Edad Media, por la ansiedad y altura (aspiración hacia los cielos: catedrales como la de Reims, Colonia, Chartres, Burgos).

2 La pintura se vale del color como elemento y de la vista como vía, para expresar la belleza. Copia la naturaleza, para después embellecerla y transformarla, e inventa sus propios medios hasta llegar a la pintura pura o abstracta de nuestros días, o sea a buscar el significado de cada forma y color en sí, pasa a segundo término el objeto que trata de representar. A la pintura se le considera como poesía muda, y a la poesía, una pintura parlante. La pintura tiene una historia gloriosa a partir del Renacimiento, cuando se desprende de la arquitectura.

3 La escultura expresa la belleza por medio de la forma. Sus fundamentos han variado mucho a través de los tiempos. La serenidad de algunas estatuas sería discordante con la angustia contemporánea. Sin embargo lo que más distingue a una escultura de ayer frente a una de hoy es la variación de los planos.

5 La música se vale de los sonidos para impresionar oído, sentimientos y fantasía. La música ha adquirido actualmente (como la pintura) un ritmo nuevo.

6 La danza ha sido considerada como sub-arte o arte auxiliar, parte de la coreografía. Sin embargo, se le tiene en cuenta después de que grandes danzarines la han enaltecido, independizándola hasta donde es posible. La danza encierra

cierto contenido social, como se ve en las populares, que, aunque estilizadas, revelan expresiones profundas y novedosas.

7 Cine es la forma de expresar la vida artísticamente por medio de la imagen y el movimiento. El cine es un arte; pero no toda obra de cine es arte. En el cine, como en la literatura hay gradaciones. Existe un cine-arte puro, un cine-arte adaptado a la vida, un cine-industrial y un sub-cinema que satisface ciertas pasiones comunes.

8 Las características de la literatura, su evolución e importancia serán tratadas en un capítulo posterior, por lo tanto ahora únicamente la ubicaremos dentro de las bellas artes. Literatura es el arte que realiza la belleza por medio de la palabra hablada o escrita. Al igual que las cosas y las personas, otras obras de arte pueden convertirse en temas de la literatura. Han existido escritores que han tomado esculturas, cuadros o composiciones musicales como base de su creación; este tema constituye un amplio campo de investigación que sólo se ha explorado en parte.

La interrelación de la literatura con las demás artes es sumamente variada y compleja. Hay relaciones de fuentes, influencias, inspiración y cooperación. Además se pueden comparar la literatura y las demás artes tomando como base su común fondo social y cultural. No existen estudios que, de manera concreta, hagan ver como las artes amplían o contraen su campo de acción sobre los objetos de la naturaleza, cómo las "reglas" del arte se enlazan con determinadas clases sociales o cómo cambian los valores estéticos con las reformas sociales. En efecto, el método más directo para relacionar las artes entre sí y con la realidad es el análisis de las obras -- propiamente dichas para encontrar sus puntos de contacto.

CUESTIONARIO:

- 1.- Expresa un concepto de belleza.
- 2.- Enuncia el significado de la palabra arte.
- 3.- Enumera las bellas artes.
- 4.- Menciona la clasificación de éstas y sus características.
- 5.- ¿Por qué se llama a la arquitectura "música congelada"?
- 6.- ¿El cine es siempre un arte?
- 7.- ¿Qué es la literatura?
- 8.- ¿Cómo es la relación entre la literatura y las demás artes?