LAS BELLAS ARTES Y LA LITERATURA

Introducción:

¿Qué trata de comunicar un escritor a través de la obra literaria?

Esta pregunta surge invariablemente al entrar en contacto con las palabras contenidas en un texto literario. Entrar a ese mundo, exige de nosotros, lectores, la disposición de participar activamente para alcanzar un conocimiento profundo de las ideas, problemáticas y situaciones humanas que ésta encierra.

La obra literaria es una manifestación del espíritu creador, que desde tiempos antiquísimos, ha caracterizado al hombre. Este espíritu creador se ha manifestado de múltiples maneras en creaciones tales como una estatua, un edificio, una bella pieza musical, una pintura llena de colorido, un poema grato al oído y al corazón y un sinfín de obras más.

En la presente unidad, iniciaremos el camino hacia el conocimiento de lo que es una obra literaria como manifestación artística, rica en un contenido que se disfruta, pero que también es analizado, meditado y aprehendido por cada lector. La obra literaria es una forma más en que se manifiesta la capacidad creadora del hombre, pues es una de las Bellas Artes desde tiempos muy lejanos. Además, te introduciremos al Análisis literario, que facilita la comprensión y entendimiento del contenido literario, a través de diferentes aspectos que lo constituyen.

Iniciarás tu participación activa en el análisis literario con la lectura de una sencilla e interesante obra llamada Macario. En esta obra te iniciarás solamente en algunos aspectos del análisis, que te serán de suma utilidad a medida que avances en el curso.

La obra literaria es una forma más que el hombre utiliza para proyectarse y para reflejar la vida y el momento histórico en que se ubica, como partícipe y como testigo. Al hacer esto, proporciona una visión del mundo, de ese mundo del que formamos parte y en el que participamos a través de la palabra escrita. Este es el universo de la Literatura; disfruta y participa de él.

> *"Estamos invitados a adivinar, recomponer, reconstruir el todo con la ayuda de la parte o imaginar al conde a través de la marquesa".*
>
> Jean Rousset, Estudio Crítico sobre
> Las Cartas de la Marquesa de Crébillon.

PRIMERA UNIDAD
LAS BELLAS ARTES Y LA LITERATURA

OBJETIVO DE UNIDAD:

El alumno, al terminar la unidad, en el tema

I. LAS BELLAS ARTES.

1. Conocerá las características de las Bellas Artes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema:

I. LAS BELLAS ARTES.

1.1 Señalará el significado de la palabra Arte.

1.2 Explicará el aspecto que da unidad a las diferentes ramas del arte

1 3 Mencionará la relación que existe entre el artista y la realidad.

1 4 Señalará las características y diferencias de las llamadas Bellas Artes

1.5 Explicará en qué forma un tema determinado puede ser desarrollado por las diferentes ramas del Arte.

1.6 Señalará el significado de la palabra Estética.

1.7 Mencionará por qué se afirma que la obra de arte es atemporal y universal

1.8 Mencionará el papel que desempeñan las palabras como medio de expresión de la Literatura.

I. LAS BELLAS ARTES.

El hombre es por naturaleza un ser creador, un artista; su imaginación es la fuente poderosa de la cual surgen obras en las que proyecta ese innato impulso de creatividad. El hombre - artista concibe ideas, expresa emociones y aquello que vive a su alrededor, mundo y semejantes, se manifiesta a través de lenguajes diversos, que en conjunto forman lo que llamamos Arte.

El arte se materializa en monumentos, estatuas, pinturas, ritmos de danza, música, poesía, a través de los cuales el hombre expresa lo que son sus pensamientos y emociones. Así el Arte, las Bellas Artes son tan antiguas como el hombre. La música y la poesía, la escultura y la pintura, la arquitectura y todas las manifestaciones artísticas que la creatividad humana origina. proyectan el trabajo y el juego, la alegría y la tristeza, tanto como los anhelos más hondos y las aspiraciones más altas del corazón del hombre.

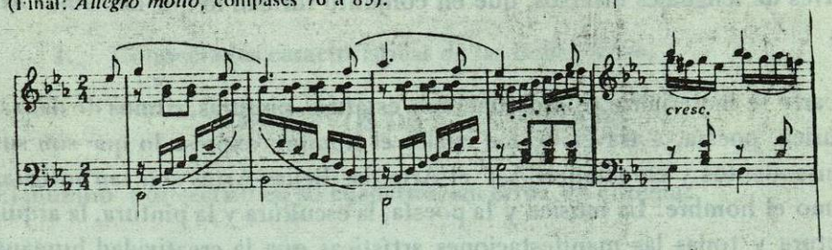
Pero . . . ¿qué es el Arte? Y . . . ¿qué es el artista?

Múltiples respuestas se podrían dar a estas dos preguntas, pero una definición sería solamente un punto de partida y jamás algo definitivo ni único. Por eso, nos inclinamos a una definición como ésta:

ARTE	Manifestación de la capacidad creadora del hombre que proyecta en diferentes formas y materiales sus ideas, sus emociones y sus sentimientos con respecto a lo que lo rodea y aquello que forma parte de su interioridad.

De esta idea podemos partir para introducirnos someramente en el campo de las llamadas Bellas Artes y sus manifestaciones y características a través del tiempo.

Sinfonía número 3 LUDWIG VAN BEETHOVEN
(Final: *Allegro molto*, compases 76 a 83).



La historia del arte se remonta a miles de siglos atrás, en las creaciones más rústicas que el hombre hizo surgir de su imaginación, para dar un cauce a sus inquietudes. Tomó los materiales más accesibles y les dió forma, tomando de la realidad y de su mundo personal, lo necesario para integrarlo en un todo, en algo material que reflejara su pensamiento. Así empezaron a surgir las obras artísticas que asombran y emocionan a la humanidad que ve reflejada en ellas su propio anhelo y deseo de creatividad. Muchas obras han desaparecido, pero muchas permanecen para deleite y emoción del espíritu humano.

Son muchas y variadas las facetas del Arte, y todas juntas revelan los impulsos y aspiraciones básicas del hombre. Estas manifestaciones se han clasificado desde tiempo inmemorial dentro de las llamadas Bellas Artes o Artes Clásicas:

Lo que da unidad a estas ramas del Arte, es el hecho de que son el producto de la imaginación y fantasía de un artista, de un hombre que plasma en diferentes materiales el producto de su actividad mental, su fantasía, su imaginación, su enfoque personal sobre lo que lo rodea. Su imaginación o fantasía "no rehúye la realidad, antes bien la penetra, sacando de ella el aspecto que la identifica con la manera de sentir del artista, y, por consiguiente, muestra aquella parte de la realidad que se substrae al conocimiento racional. Puesto que la primera experiencia del mundo exterior viene dada al hombre por los sentidos, la imaginación es aquella actividad espiritual que realiza la síntesis de las experiencias de los sentidos". (1)

La imaginación así entendida, tiene que crear una FORMA, una forma concreta que proyecte ese aspecto del mundo del artista, pues el artista representa su mundo, su sociedad, su sitio en el universo como él mismo los ve, y por ello su trabajo se torna un reflejo de su tiempo, desde un punto de vista particular. "El templo, la estatua, la pintura, el poema o la pieza de música que salga de sus manos, indicará la forma en que un miembro de dicha sociedad imagina, sueña, piensa, siente y comunica." (2)

Pintura rupestre paleolítica, entre 15 000 y 10 000 A. C. Lascaux (Dordoña, Francia)

(1) Venturi, L., Historia de la Crítica de Arte, p. 23
(2) Fleming, William, Arte, Música e Ideas, p. 12