PRIMERA UNIDAD
LAS BELLAS ARTES Y LA LITERATURA

OBJETIVO DE UNIDAD:

El alumno al terminar la unidad en el tema:

II. INICIACION A LA LITERATURA.

2. Conocerá los rasgos esenciales y característicos de la obra literaria.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

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

II. INICIACION A LA LITERATURA.

2.1 Explicará por qué se afirma que la Literatura es un proceso de comunicación.

2.2 Señalará los elementos que constituyen el doble proceso creativo de la comunicación a través de la obra literaria.

2.3 Indicará los diferentes significados de la palabra Literatura.

2.4 Mencionará el significado de la palabra "ficción" , aplicada a la obra literaria.

2.5 Explicará cómo se convierte en tema literario, una situación tomada del mundo circundante.

2.6 Señalará por qué hay una relación tan estrecha entre la obra literaria y la Sociedad.

2.7 Explicará en qué forma la obra literaria se convierte en un medio de crítica de la sociedad.

2.8 Mencionará el significado del adjetivo "plurisignificativo" aplicado al lenguaje literario.

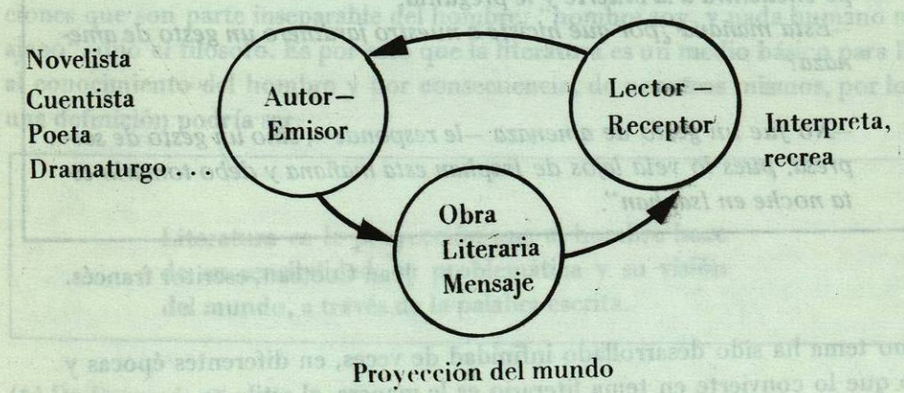
II. INICIACION A LA LITERATURA.

Y. . . ¿Qué es la Literatura?

Literatura es comunicación, esencial y básicamente. ¿Por qué se afirma esto?

Analizando las obras literarias en la multitud de facetas que éstas presentan, encontramos que el medio del cual se valen para llegar a comunicar su contenido al lector, es la Palabra, artefacto exclusivamente humano, por medio del cual, las ideas llegan de un hombre —el escritor—, a otro hombre —el lector—. Así, de esta sencilla manera, el contenido de una novela, un cuento, una obra de teatro, un poema, llega a comunicarse a otros: un universo y una problemática quedan proyectados en las líneas de la obra literaria de que se trate.

Si a través de la Palabra se establece la comunicación, ese importantísimo proceso mediante el cual un mensaje —en literatura, el mensaje lo constituyen las ideas, emociones y problemática de la obra literaria—, llega a un receptor —en este caso, el lector—, podríamos dar la gráfica siguiente de este proceso:



En esta interrelación, se da un doble proceso creativo: primero el del autor, que comunica su sensibilidad, su visión del mundo y de la problemática humana, a través de palabras; segundo, la del lector, pues lo que recibe en palabras es captado de una forma u otra, según su propia manera de pensar y sentir, modificando de esta manera el contenido.

Cada escritor da un enfoque personal a los diferentes temas que escribe o desarrolla. Así, un tema que constituye preocupación, interés, temor y una infinita cantidad de sensaciones para cada persona es el de la Muerte. Si este tema lo desarrolla un escritor, le dará su enfoque personal y propio según su manera especial de sentir o pensar sobre ese aspecto. En el siguiente relato, encontramos un punto de vista personalísimo sobre la Muerte, a través de la historia que dice:

El Gesto de la Muerte.

"Un joven jardinero persa dice a su príncipe:
– ¡Sálvame! Encontré a la Muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Isaphan.

El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la Muerte y le pregunta:
–Esta mañana ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?

–No fue un gesto de amenaza –le responde–, sino un gesto de sorpresa, pues lo veía lejos de Isaphan esta mañana y debo tomarlo esta noche en Isaphan".

Jean Cocteau, escritor francés.

Este mismo tema ha sido desarrollado infinidad de veces, en diferentes épocas y lugares; lo que lo convierte en tema literario es la manera, el estilo en que se proyecta. En la poesía prehispánica encontramos desarrollado el mismo tema, con una visión diferente:

"¡Mentira!
La muerte no nos separa.
Llegará el día,
cuando el último que preguntaba
desolado por nosotros,
no preguntará ya más. . .
¡se nos habrá reunido!"

Poema Náhuatl

En los dos ejemplos anteriores, se nos proyecta una realidad, la realidad de la vida, con la que cada lector entra en contacto a través de la obra literaria. Su propia realidad y su problemática se ven reflejadas en un contenido político, social, económico, psicológico, estético, o de emociones y sentimientos. Todo lo que cada persona vive o siente lo ve proyectado en la palabra escrita, dicho por un escritor o poeta. Es un pensamiento universal, sin limitaciones en el tiempo o el espacio.

Simone de Beauvoir, escritora francesa contemporánea, ha afirmado de esta importante inter-relación escritor-lector: "cada hombre está hecho de todos los hombres, y sólo se comprende a través de ellos, y sólo los comprende a través de lo que ellos entregan de sí y a través de él mismo esclarecido por ellos" (6). Es decir, la literatura nos lleva al conocimiento humano, al comunicarnos problemas y emociones que son parte inseparable del hombre: "hombre soy, y nada humano me es ajeno", dijo el filósofo. Es por esto que la literatura es un medio básico para llegar al conocimiento del hombre y por consecuencia, de nosotros mismos, por lo que una definición podría ser:

Literatura es la proyección que el hombre hace de su sensibilidad, su problemática y su visión del mundo, a través de la palabra escrita.

(6) De Beauvoir, Simone, Panorama de la Literatura del Siglo XX, p. 81

Y a la manera tradicional se define la literatura: "obra literaria es la creación artística expresada en palabras, aún cuando no se haya escrito, sino propagado de boca en boca". Literatura significa además "conjunto de obras literarias de un país, época o género", y así podemos hablar de literatura griega, literatura medieval o literatura didáctica". Finalmente, literatura vale también para indicar el estudio y análisis de la creación literaria en general". (7)

El mundo literario, proyectado en una obra, es llamado también "de ficción", es decir, imaginado, inventado, creado en la mente de un escritor, un mundo donde se presentan situaciones que proyectan la vida real, pero que se convierten en temas literarios por el lenguaje y la manera de utilizar éste. El mundo que nos rodea adquiere así, otro matiz, es visto bajo otro ángulo, en otros términos. Juan Rulfo, escritor mexicano contemporáneo, escribe así:

> *"El agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del patio. Sonaba: plas plas y luego otra vez plas, en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metida en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta. Ahora de vez en cuando la brisa sacudía las ramas del granado haciéndolas chorrear una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban. Las gallinas, engarruñadas como si durmieran, sacudían de pronto sus alas y salían al patio, picoteando de prisa, atrapando las lombrices desenterradas por la lluvia. Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras, irisaba todo de colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire dándole brillo a las hojas con que jugaba el aire . . ."*

Juan Rulfo, Pedro Páramo.

En este fragmento encontramos una visión subjetiva, personalísima de una situación común y casi inadvertida por su cotidianidad: el instante de la lluvia, del agua. Al leerlo, parece que se nos va reflejando una imagen con colores, sonidos, real. . . En esta proyección el autor cambia el mundo a través de sus ojos, lo hace artístico, lo lleva al mundo del lector con sus palabras. Este proceso de comunicación origina la obra literaria.

(7) Lapesa, Rafael, Introducción a los Estudios Literarios, p. 13.

Y al respecto se afirma: la lengua literaria presenta el mundo en todo su frescor, proporciona una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento", ". . . da forma a hechos que no se reconocen por que se hayan observado ya, sino en un impacto primero, en un hallazgo sorpresivo, como un nacer a lo que no pensábamos existiera y que sin embargo palpita en la obra literaria" (8) :

> *"Levántame, Señor, que estoy caído,*
> *sin amor, sin temor, sin fe, sin miedo;*
> *quiérome levantar, y estoyme quedo;*
> *yo propio lo deseo y yo lo impido.*
>
> *Estoy, siendo uno solo, dividido;*
> *a un tiempo muero y vivo, triste y ledo*;*
> *lo que puedo hacer, eso no puedo;*
> *huyo del mal y estoy en él metido . . . "*

Fray Miguel de Guevara, 1585-1646

Indudablemente que la obra literaria o "mundo de ficción" es inseparable de la realidad, de donde se nutre. El mundo real da vida a la obra literaria, pero el autor o escritor crea un mundo con estructura y características específicas, un mundo al que entramos como lectores, en una nueva realidad que identificamos o relacionamos de una u otra forma, con nuestra propia realidad, "pues toda obra literaria auténtica traduce una experiencia humana y dice algo del hombre y del mundo. Lejos de ser diversión de aficionados, la literatura se afirma como medio privilegiado de exploración y conocimiento de la realidad interior, del yo profundo que las convenciones sociales, los hábitos y las exigencias pragmáticas*enmascaran..." (9).

La literatura ha sido a través de los tiempos, un importantísimo medio para analizar y comprender al hombre y su relación con el mundo en que se desenvuelve. Multitud de escritores han tomado la obra literaria como un arma para atacar, criticar o denunciar situaciones de opresión, injusticia y otros aspectos que van contra la integridad y seguridad del hombre. La figura del dictador está presente en

(8) Domínguez Hidalgo, Antonio, Iniciación a Las Estructuras Literarias, p. 76

* Consultar Glosario.

(9) De Aguiar e Silva, Vítor Manuel, Teoría de la Literatura, p. 71

multitud de obras, en las que se combinan, bellamente, una riqueza de lenguaje y una temática real y repetida incesantemente. En "El Señor Presidente" del guatemaltecó Miguel Angel Asturias, encontramos esta combinación en los dos párrafos siguientes:

> *"Las calles iban apareciendo en la claridad huidiza del alba entre tejados y campos que trascendían a frescura de abril. Por allí se descolgaban las mulas de la leche a todo correr, las orejas de los botijos de metal repiqueteando, perseguidas por el jadeo y el látigo del peón que las arreaba. Por allí se oía la alborada en los días de fiesta nacional, despertador que paseaban fantasmas de metal y viento, sonidos de sabores, estornudos de colores, mientras aclara no aclara sonaba en las iglesias, tímida y atrevida, la campana de la primera misa, tímida y atrevida porque si su tantaneo formaba parte del día de fiesta con gusto a chocolate y a torta de canónigo, en los días de fiesta nacional olía a cosa prohibida. . . "*

Miguel Angel Asturias, El Señor Presidente.

En el fragmento anterior el lenguaje se va transformando para adquirir matices bellamente poéticos, en la descripción de un lugar que el autor conoce hasta en el mínimo detalle por ser su patria natal, Guatemala. En ese lugar se desarrollan acciones terribles de opresión, de crímenes y toda clase de atropellos contra los habitantes y contrarios al régimen de "El Señor Presidente", un cruel dictador, sobre el que se afirma y denuncia.

> *". . . No hay esperanza de libertad, mis amigos; estamos condenados a soportarlo hasta que Dios quiera. Los ciudadanos que anhelaban el bien de la patria están lejos; unos piden limosna en casa ajena, otros pudren tierra en fosa común. Las calles van a cerrarse un día de éstos horrorizadas. Los árboles ya no frutecen como antes. El maíz ya no alimenta. El sueño ya no reposa. El agua ya no refresca. El aire se hace irrespirable. Las plagas suceden a las pestes, las pestes a las plagas, y ya no tarda un terremoto en acabar con todo. ¡Véanlo mis ojos, porque somos un pueblo maldito!. . ¿Adónde volver los ojos en busca de libertad?"*

Miguel Angel Asturias, El Señor Presidente.

Se afirma que el lenguaje literario es **PLURISIGNIFICATIVO**, "y la obra literaria es plurisignificativa por la naturaleza de los elementos y de las relaciones que constituyen su estructura formal y semántica*". Esto quiere decir que una palabra empleada en un contexto literario adquiere tantos significados, como interpretaciones de cada lector o estudioso. En estas múltiples interpretaciones, la obra va proyectando una y otra vez su rico contenido, su universo lleno de ideas y pensamientos psicológicos, históricos, sociológicos, subjetivos, listos para que nosotros, lectores – críticos lo descifremos e interpretemos. Es por esto que el mundo literario se abre ante nuestros ojos y mente, como algo increíblemente variado, cuya interpretación dependerá de nosotros mismos y de nuestro mundo personal, lo que nos hará reaccionar de una u otra manera.

El siguiente ejemplo nos da idea de esta característica "multiinterpretativa" del lenguaje, en los versos de Antonio Machado, mismos que pueden ser captados o entendidos según los ojos que lo lean:

> *"El ojo que ves no es*
> *ojo porque tú lo veas,*
> *es ojo porque te ve".*

A. Machado, poeta español.
(1875 – 1939).

Es por esto que al entrar al mundo literario, y en particular, al mundo de una obra literaria, se inicia una caminata interior hacia nuestra propia subjetividad e ideología, conociendo la problemática de los personajes de una obra, viviendo sus emociones y sentimientos, para entender la realidad de nuestra sociedad y del hombre contemporáneo.

* Consultar Glosario.