

INDICE

Unidad 5
La variable Arte en el texto literario 5

Introducción 5

Definición del Arte 5

La Literatura como Arte 6

Nacimiento de la Literatura Occidental 6

Evolución de la Literatura Occidental 7

La Literatura y las demás artes 9

El Arte en el texto literario 9

La universalidad del Arte 12

Estrategias de lectura:

1) "Una hermosa mañana" (Margarite Yourcenar) 13

2) "Carta a un joven que se propone abrazar la carrera del arte" (R. L. Stevenson) 14

"Una hermosa mañana" (Margarite Yourcenar) 15

"Carta a un joven que se propone abrazar la carrera del arte" (R. L. Stevenson) 29

Actividades generales para "Un mundo feliz" (Aldous Huxley)

Estrategia integradora 33

"Un mundo feliz" (Aldous Huxley) 34

Bibliografía 187

COMITÉ DE ESPAÑOL

Lic. Delia Cristina Hinojosa Vielemé

Lic. María del Carmen Rodas Segovia

Lic. Socorro Inés Balcázar Fuentes

Lic. Hermelinda Nava Ramírez

Lic. Celis Nora Salazar Garza

Asesor:

Lic. Fidel Chávez Pérez

México, 1998

LA VARIABLE ARTE EN EL TEXTO LITERARIO

El arte como un quehacer creativo del hombre, es algo que está implícito en la vida humana. Desde la prehistoria, las necesidades, aunadas al poder imaginativo del hombre, lo obligaron a buscar formas para comunicarse. Los instrumentos de caza, la supervivencia, sus deseos, el asombro y la fascinación de los fenómenos naturales, la búsqueda de la belleza, la magia y el mito, y con esto, el nacimiento de las artes: la escultura, la pintura, la música, la danza, el canto, el teatro, la poesía, la literatura, etc. El arte es una actividad humana que, basándose en la imaginación y la creatividad, busca expresar y comunicar ideas, sentimientos y experiencias. Es así como aparecen proyectadas las necesidades del hombre, que a través del arte se manifiestan en la cultura.

Definir el arte, no es una tarea fácil, existen varias definiciones, la más reciente y relacionada con el concepto de belleza, es la que define al arte como una actividad humana que, basándose en la imaginación y la creatividad, busca expresar y comunicar ideas, sentimientos y experiencias. Es así como aparecen proyectadas las necesidades del hombre, que a través del arte se manifiestan en la cultura.

Unidad 5

La variable Arte en el texto literario

El arte ha sido a través de la historia de la humanidad: el arte como un quehacer creativo del hombre, es algo que está implícito en la vida humana. Desde la prehistoria, las necesidades, aunadas al poder imaginativo del hombre, lo obligaron a buscar formas para comunicarse. Los instrumentos de caza, la supervivencia, sus deseos, el asombro y la fascinación de los fenómenos naturales, la búsqueda de la belleza, la magia y el mito, y con esto, el nacimiento de las artes: la escultura, la pintura, la música, la danza, el canto, el teatro, la poesía, la literatura, etc. El arte es una actividad humana que, basándose en la imaginación y la creatividad, busca expresar y comunicar ideas, sentimientos y experiencias. Es así como aparecen proyectadas las necesidades del hombre, que a través del arte se manifiestan en la cultura.

Definir el arte, no es una tarea fácil, existen varias definiciones, la más reciente y relacionada con el concepto de belleza, es la que define al arte como una actividad humana que, basándose en la imaginación y la creatividad, busca expresar y comunicar ideas, sentimientos y experiencias. Es así como aparecen proyectadas las necesidades del hombre, que a través del arte se manifiestan en la cultura.

LA VARIABLE ARTE EN EL TEXTO LITERARIO

OBJETIVOS:

Que el alumno:

- Encuentre en el texto literario, partiendo del concepto de arte, características específicas que lo puedan considerar como obra artística.
- Amplíe su campo de conocimiento al estudiar la obra literaria desde la perspectiva del arte.
- Investigue aspectos artísticos relacionados con los temas de la obra literaria estudiada.
- Compare las diferentes ideas sobre el arte y el artista según la época en que se manifiesten en las obras estudiadas.
- Participe, como lector, en la recreación de las obras literarias del presente módulo.
- Escriba un pequeño comentario, con análisis y conclusiones de los temas estudiados con el enfoque de la variable Arte.

LA VARIABLE ARTE EN EL TEXTO LITERARIO

Introducción

El arte como un quehacer creativo del hombre, es algo que está implícito en la vida de todo ser humano. Desde la prehistoria, las necesidades, aunadas al poder imaginativo del hombre, lo obligan a crear: el lenguaje, para comunicarse; los instrumentos de caza, para la supervivencia; sus dioses, por el asombro y la fascinación de los fenómenos naturales. La adoración a los dioses da origen a la magia y al mito, y con esto, al nacimiento de las artes. La veneración a un ídolo - representado por una estatua, escultura o totem -, tenía implicaciones con la danza, el canto - gritos o quejas -, las palabras de alabanza, que pueden ser la representación primitiva de los inicios de la poesía. Los rituales de la muerte, con todo lo que le es inherente: creencias, ritos, tumbas, que pueden ir desde una caverna, un mausoleo, hasta una gigantesca pirámide. Es así como aparecen proyectadas las necesidades espirituales del hombre, quien busca un medio por el cual pueda comunicar sus emociones más profundas, siendo el arte un lenguaje ideal para lograrlo.

Definición del Arte

Definir el arte, no es una tarea fácil, existen varias definiciones, la más tradicional y clásica es la relacionada con el concepto de belleza: *"el arte es toda actividad humana que, basándose en ciertos conocimientos, los aplica el artista para alcanzar un fin bello"*. (Lozano Fuentes, José M. *Historia del arte*. Edit. Continental. México. 1990. p 13). Pero el concepto de belleza en el arte ha sido muy discutido, pues existen pintores que han plasmado en el lienzo monstruos, demonios o seres horripilantes, sin que por ello dejen de ser obras de arte. Para algunos estudiosos del tema, lo que importa en la obra es la armonía, la combinación, la integración en un todo, y la armonía es belleza. Para Antonio M. Casas: *"Todo concepto de arte al que se pretenda negar la belleza será siempre en último término la negación del arte mismo"*. (*El arte de hoy y de ayer*. Edit. Labor. Barcelona. 1971. p 107). El concepto más actualizado de lo que el arte ha sido a través de la historia de la humanidad es: el arte concebido esencialmente como creación y expresión, y su finalidad es proyectar en forma objetiva toda la subjetividad que el artista lleva en lo más recóndito de su ser. El artista moderno aparece psicológicamente en sus obras, porque trata de comunicar a los demás su "yo" personal. Esta subjetividad del artista y de su obra, trata de llegar a otras subjetividades que a su vez experimentarán y se recrearán con la obra de arte, de una manera muy personal. Dos personas pueden estar frente a una pintura, una escultura, una obra arquitectónica magnífica, o escuchar la misma pieza musical, pero las sensaciones experimentadas serán totalmente diferentes. Cada uno de ellos lo captará y se emocionará en mayor o menor grado de acuerdo a su sensibilidad personal, y a su capacidad o conocimientos sobre la materia para disfrutar plenamente de un goce estético. *

Lo mismo sucede con las obras literarias, como te habrás dado cuenta, en el módulo 5 todos los compañeros de clase leyeron los mismos textos literarios, pero al momento de hacer los comentarios de la lectura las opiniones fueron muy diversas debido a que cada quien captó en forma personal las palabras del autor. En esto radica también la riqueza de la obra literaria, y en sí de toda obra de arte; cuantas veces una persona lea un texto literario, o vea una pintura, o escuche una pieza musical, siempre encontrará algo nuevo y volverá a deleitarse con la lectura y la música, y a recrearse con la contemplación de la pintura.

* Cabe aclarar aquí, que la Estética es una rama de la Filosofía que se ocupa de la naturaleza del arte y de sus procesos de creación, por esta razón, a veces se utilizará tal concepto en su forma más elemental a lo largo de este escrito.

La Literatura como Arte

La Literatura es el arte de la expresión a través de la palabra, es el arte de la creación por medio de la palabra. El escritor crea con su imaginación los personajes, el ambiente, la acción, el manejo y tratamiento de los temas y proyecta en su obra una realidad, una concepción muy personal de la realidad de su tiempo o del momento histórico que maneje en su obra. La literatura forma parte de las cinco "Bellas Artes" clásicas: Arquitectura, Escultura, Pintura, Música y Poesía. En sus inicios, algunas artes aparecen mezcladas, particularmente la música, la poesía y la danza. Durante el período helénico, en la Grecia clásica, el nacimiento del teatro aparece aunado con las fiestas y ritos en honor a los dios Dionisos -Baco para los romanos, dios del vino y protector del drama-, aquí, los cantos contenían poesía y se danzaban. Posteriormente, se erigió el teatro de Dionisos en donde se celebraban los famosos festivales poéticos en los cuales, concursaban con sus dramas los tres grandes trágicos de la historia de la literatura universal: Esquilo, Sófocles y Eurípides.

Nacimiento de la Literatura Occidental

Es Grecia la cuna del Arte, de las Ciencias y de la Filosofía, y por ende, de toda la cultura del occidente, nuestra cultura. Con el poeta Homero (800 a 700 a. C.) autor de los famosos poemas épicos de la *Iliada* y la *Odisea*, nace la literatura escrita, pues hasta ese momento, la poesía había sido solamente recitación oral. Los poemas homéricos están divididos en cantos o rapsodias y están inspirados en la guerra de Troya, cuya causa fue: el rapto de la bella Helena -esposa de Menelao, rey de Esparta-, por Paris el príncipe troyano. En la *Iliada* se narra solamente un episodio de la guerra: la cólera de Aquiles. Y en la *Odisea* se cuentan todas las aventuras por las que pasa Ulises -también llamado Odiseo-, rey de Itaca, al regresar a su patria al lado de su esposa, la fiel Penélope. Los poemas de Homero contienen pasajes de gran belleza literaria y sus personajes están descritos de manera tan que revelan por parte de su autor, un profundo conocimiento de las pasiones y el sentir humano. El siguiente fragmento es un pasaje de la *Iliada* en donde el héroe troyano, Héctor, decide enfrentar al famoso Aquiles, quien combatía por los aqueos: "Cuando ambos guerreros se hallaron frente a frente dijo el primero, el gran Héctor de tremolante casco:

<<No huiré más de ti, oh hijo de Peleo, como hasta ahora. Tres veces di la vuelta, huyendo, en torno de la gran ciudad de Príamo, sin atreverme nunca a esperar tu acometida. Mas ya mi ánimo me impele a afrontarte, ora te mate, ora me mates tú. Ea, pongamos a los dioses por testigos, que serán los mejores y los que más cuidarán de que se cumplan nuestros pactos: yo no te insultaré cruelmente si Zeus me concede la victoria y logro quitarte la vida; pues tan luego como te haya despojado de las magníficas armas, oh Aquiles, entregaré el cadáver a los aqueos. Obra tú conmigo de la misma manera>>.

Antes de Homero, con la literatura oral, se transmitían todas las tradiciones - cuyo origen siempre es mítico -, de esta manera se conservaban a través del tiempo. Las obras de este período siempre son poéticas y se ejecutaban ante un auditorio acompañadas de instrumentos musicales. El poeta era un "aedo", un cantor, y contaba en sus cantos poéticos las hazañas de los héroes. Estos "aedos" improvisaban sus cantos, a diferencia de los "rapsodas" - cosedores de historias -, quienes surgieron después y en una forma ya organizada, combinaban las historias para su ejecución en público.

La poesía lírica se cantaba en forma coral acompañada de la lira - instrumento musical de la época -, y de la danza. Cuando aparecen los grandes líricos Alceo y Safo (600), se da la poesía monódica, o sea cantada por una sola persona. Aquí, Alceo, protestaba con sus cantos en contra de la política establecida, y Safo cantaba a los sentimientos del amor y de la belleza.

Con el género dramático aparecen la tragedia y la comedia, y con ellas el arte teatral. Aunque ya se vio que anteriormente existieron algunas formas de representación ante un público, es con el primer trágico griego, Esquilo (525-456 a. C.), cuando empieza a darse formalmente la representación teatral. Sus temas son de origen mitológico, pero los conflictos planteados son profundamente humanos, de allí su universalidad vigente hasta nuestros días. Los actores usaban máscaras para representar sus personajes y lo hacían en grandes teatros con graderías semicirculares. A Esquilo le siguieron los otros dos grandes trágicos: Sófocles y Eurípides. Contemporáneo a este último aparece el primer comediógrafo griego: Aristófanes (445 a. C.). En las obras de este autor se critica de un modo festivo a los personajes renombrados de su tiempo, como políticos, filósofos, y hasta gente del pueblo. Aristófanes lo hace en forma satírica y con una gran creatividad para caricaturizar y ridiculizar a la sociedad de su época. En el terreno de las demás artes, destacan en este período: la arquitectura y la escultura. La construcción de los grandes templos dedicados a sus dioses y las figuras esculpidas para representarlos son fiel testimonio de la grandeza de su tiempo.

Evolución de la Literatura Occidental

Durante la Edad Media (siglos VIII-XIV), se presenta una fuerte corriente de poesía lírica en Francia y ejerce una amplia influencia en otros países europeos como Alemania, España, Italia y Portugal. En esta poesía se manifiestan los sentimientos íntimos del autor, sobre todo de tipo amoroso, es la época del sistema feudal en la que los poetas son llamados "trovadores". Los trovadores son los autores de la poesía y de la música, todavía no se da una separación entre estas dos artes, a pesar de que en algunos casos, para el trovador era más importante dar a conocer la música que el poema. En este período también influye grandemente en la literatura, el apogeo del cristianismo, es la época de las Cruzadas y los caballeros peleaban por su dama y por su Dios. Los poemas épicos griegos, que cantaban las hazañas de los héroes y guerreros se convierten en la Edad Media en "Los Cantares de Gesta". Obras famosas de la época son: *El cantar de Roldán* y *El poema del Mio Cid*, ambas anónimas. Junto a los trovadores aparecen los "juglares", pero éstos, a diferencia de aquéllos, no componían y sólo se dedicaban a interpretar las canciones de los trovadores, a bailar, a hacer malabarismos y una serie de cosas con el fin de entretener a la gente.

En España, la poesía medieval tiene un florecimiento muy especial, aparte de la literatura culta - la que estaba escrita en latín -, empiezan a aparecer escritos en lengua vulgar, de tal manera que, este factor contribuye a que llegue a un sector de público más amplio. Obras importantes de este momento en España son las del *Mester de clerecía*, el cual constituye un movimiento poético, bajo cuyo título se agrupan obras de varios autores, *El Libro de buen amor* del Arcipreste de Hita, los *Romances españoles* y los *Cancioneros* en lengua gallego-portuguesa que coleccionaban poesías de varios autores. El teatro de este período es de un alto contenido religioso y los temas interpretados eran sobre la navidad, la resurrección, los milagros de la virgen o la vida de algún santo. Paralelamente a la literatura se van desarrollando las demás artes, junto con los escritos de los poemas se incluían ilustraciones alusivas al contenido de las obras, también existen mosaicos y vitrales con temas religiosos dentro de las grandes construcciones arquitectónicas de los templos y monasterios, y como parte inherente a éstos, la escultura; formando así, todo un conjunto de manifestaciones fehacientes de una larga época.

Este panorama general del arte literario no ha querido pasar por alto la importancia del período de la Roma clásica y del estilo románico medieval, pero como el objetivo es dar sólo una visión muy generalizada sobre el acontecer literario y artístico de algunas épocas, y no una historia de la literatura y del arte, señalaremos aquí la famosa frase que dice: "Roma conquistó a Grecia con las armas, pero Grecia conquistó a Roma con su cultura". He aquí, otra de las razones para señalar a Grecia como la

cuna de la cultura occidental. Es importante mencionar en este período la figura de Dante (1265- 1321), autor italiano cuya obra literaria *La Divina Comedia* está considerada como toda una obra de arte que refleja el profundo sentir de su autor y de su época.

Como antecedentes del Renacimiento se van dando hechos que van a ser los preparativos para que se dé ese gran período que va a dar inicio a la era moderna. La desvinculación de la música y la poesía permite el enriquecimiento para ambas artes, en el arte pictórico comienzan las representaciones religiosas de la Virgen María con el niño y en el arte literario aparece la novela cuando aún no desaparecen los *Cantares de Gesta*. El Renacimiento pleno se da en los siglos XV y XVI, este período se conoce también con el nombre de "Humanismo", y como su nombre lo indica, es un renacer en el gusto por la cultura clásica grecolatina, florece en Italia y particularmente en Florencia, en donde Lorenzo de Médicis "El Magnífico" acoge y da protección a los artistas, contribuyendo al engrandecimiento de la época.

Se conjuntan varios acontecimientos que provocan el desenvolvimiento de este período trascendental en la historia de la cultura y las artes: la invención de la imprenta por Gutenberg (1400-1468), permitió que los libros llegaran a un mayor número de personas y por lo tanto los conocimientos también; los descubrimientos científicos en Astronomía, Física, Matemáticas y Medicina; los descubrimientos geográficos con los viajes de Colón, Marco Polo, Magallanes y Vasco de Gama. Es la época de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Donatello y Rafael en lo que corresponde a pintura y escultura; en la literatura, con Shakespeare, se da el esplendor teatral del período isabelino, y con Cervantes aparece la obra literaria más famosa de todos los tiempos: *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*. En música comienza un auge con el estilo polifónico; Maquiavelo en el ámbito político; y, en el religioso, después de mil años de Cristiandad, aparece el protestantismo con el movimiento de la Reforma. Por todo lo anterior, suceden cambios intelectuales en la mentalidad de la época, en la Edad Media, el hombre se manifestaba desde el punto de vista de las instituciones sociales - el feudalismo-, y religiosas, - el cristianismo -; en el Renacimiento, el hombre se individualiza, se preocupa por el mundo que lo rodea y plasma en sus obras sus propias observaciones y su manera de sentir respecto al hombre y la naturaleza.

A finales del siglo XVI empieza un movimiento religioso encabezado por la Iglesia Católica que se llamó Contrarreforma y que propició un nuevo período artístico: el Barroco, el cual fue dominante durante el siglo XVII. Las características de este período radican en la exageración y abundancia de adornos y detalles con temas obviamente religiosos. Estos elementos se manifiestan notoriamente en la arquitectura de las iglesias de la época, - en México se puede apreciar en las iglesias y edificaciones coloniales -, en la pintura destacan: Rembrandt, Rubens y El Greco; en música, el alemán Juan Sebastián Bach, llamado "el padre de la música", en cuyo arte se combinan la polifonía y el contrapunto - armonización de varias melodías ejecutadas al mismo tiempo -, con gran perfección.

Entre los siglos XVII y XVIII en el mundo artístico y literario, las miradas se vuelven hacia la época clásica de Grecia y Roma. El ideal clásico se convierte en modelo de imitación. A este período se le llamó Neoclásico. La arquitectura adquiere líneas más sencillas y se sujeta a las normas tradicionales para construir con grandes columnas al estilo de los templos griegos y romanos de la antigüedad. Lo mismo sucedió con el arte escultórico, cuyas figuras eran una imitación de las grecorromanas. La literatura se caracterizó por la expresión refinada y la elocuencia. El siglo XVIII es el llamado "Siglo de las luces", de la "ilustración" y de la "razón", en donde predominan las ciencias y la filosofía, y es la razón la generadora de toda obra de arte. Esta situación influyó como una limitante en el proceso creativo y generó un rompimiento posterior con el movimiento liberador del Romanticismo.*

* Los movimientos literarios a partir del Romanticismo los encontrarás en el módulo anterior. (M-8 de Español).

La Literatura y las demás artes

A partir del Romanticismo se desbocan todas las artes, el artista rompe con las estrictas reglas del neoclasicismo y empieza a gozar de una libertad de expresión que perdura hasta nuestros días. Nacen nuevas artes como la ópera y el ballet, y sucede que en ocasiones una forma artística es inspiradora de otra. En algunos casos una pintura o una escultura ha servido de inspiración en la literatura o viceversa; como ejemplo está la figura de don Quijote que ha sido fuente de inspiración en la escultura, la pintura, la música, la danza, el teatro y el cine. La ópera se nutre de la literatura, pero también existen obras musicales cuyos títulos son utilizados en obras literarias por algún motivo específico del escritor, como es el caso de *La consagración de la primavera*, del músico ruso contemporáneo Stravinsky y la novela de Alejo Carpentier del mismo título. La danza, ya sea clásica o moderna, también tiene su base argumental en la literatura, siendo su lenguaje el movimiento y las formas del cuerpo. Los ejemplos abundan en los diferentes períodos artísticos, sobre todo con la llegada de los "ismos": impresionismo, surrealismo, simbolismo, cubismo, y otros. Las artes se desarrollan así, casi en forma paralela unas con otras, con los rasgos característicos de cada etapa.

El Arte en el texto literario

Todo arte es un lenguaje mediante el cual el artista se expresa de diferentes maneras, con los recursos que le son característicos: la pintura con pinceles, colores, luces, sombras; la escultura, con barro, piedra o mármol; en cierto modo tienen una presencia material. La literatura se vale de la imaginación del lector, aquí no participan los sentidos, sino el intelecto, la imaginación y la sensibilidad para poder captar el mensaje de la obra. El siguiente fragmento es de la novela *Daisy Miller*, de Henry James:

"En la pequeña ciudad suiza de Vevey hay un hotel extraordinariamente confortable, si bien es verdad que allí todos son buenos hoteles, ya que el negocio principal en esa ciudad es el turismo. Muchos viajeros recordarán aún que nuestro hotel se halla situado al borde mismo de un renombrado lago azul, cuya visita es poco menos que obligatoria para todos los turistas. Por las orillas del lago se extiende, además, una ininterrumpida serie de albergues de diversas categorías que van desde el Gran Hotel, de nuevo estilo, fachada revocada de blanco, con un centenar de balcones y una docena de gallardetes flotando en su tejado, hasta la modesta pensión suiza, de típica fachada rústica, de madera, con el nombre escrito en caracteres góticos sobre un rótulo rojo o amarillo, fijado a una valla, y su correspondiente cenador de verano en el ángulo del jardín. Hay, sin embargo, un hotel en Vevey, famoso por su aire de lujo y seriedad, que lo distingue de sus empingorotados vecinos".

Al leer la descripción de este lugar entra en juego la imaginación del lector, quien puede recrear en su mente lo que el autor expresa. Lo mismo sucede con situaciones en las que el autor presenta una problemática, como en el siguiente fragmento de *La despedida*, del autor contemporáneo Milan Kundera: