

TEORÍA DE LA LITERATURA

1º PARCIAL

1º CUATRIMESTRE

2º FILOGÍA HISPÁNICA

MARIA GONZALEZ AGUIRRE

TEMA 1: Literatura: definiciones y funciones

Nos encontramos con varias cuestiones por las que resulta difícil definir la palabra **literatura**. Hay que tener en cuenta que reconocemos distintos textos como literarios. Dentro de este término, englobamos distintos géneros, entre ellos:

- NARRATIVA – LIRICA – DRAMA: son los tres géneros literarios principales, y nos damos cuenta de que tienen una característica común: se trata de la **ficción**, es decir, son géneros ficcionales, que crean mundos imaginarios que nosotros aceptamos.
- Aun así, tenemos los géneros ENSAYÍSTICOS, DIDÁCTICOS, LOS TEXTOS DE HISTORIA, LAS CARTAS... que se caracterizan porque se consideran **no ficción**.

Estos géneros que hemos mencionado completarían el sistema literario que nosotros inconscientemente tenemos en nuestra cabeza.

Este sistema literario es **cambiante**, está en constante **evolución**. Encontramos textos que bien en un punto de la historia formaban parte de la literatura, pero que hoy en día no tendrían un encaje tan fácil en lo que entendemos como literatura. Por ejemplo, si analizamos el sistema literario de la Edad Medieval, encontraríamos las crónicas históricas, hagiografías (formaban uno de los géneros más importantes), los romances (textos orales que sirven en ocasiones para transmitir información histórica)... Sin embargo, en un manual de hoy en día no encontraríamos textos de ese tipo.

Por lo tanto, cuando decimos que la literatura es un sistema **cambiante**, queremos decir que **géneros** y **subgéneros** que en algún momento han estado dentro del sistema literario, que han sido elementos muy importantes y centrales, no tienen por qué seguir siendo considerados literarios posteriormente. Esto es, esos géneros, en la actualidad, ya no los ubicamos en el centro del sistema literario. Por lo tanto, la definición de literatura resulta **complicada** porque los géneros que la conforman van a ir cambiando a lo largo de la historia. Los géneros que están en el centro dejan de estarlo, pero no se deja de considerarlos literatura.

“La pregunta de qué sea la literatura lleva planteada más de dos milenios, sin que ninguna de las respuestas haya merecido adhesiones estables. Se siente por ello la tentación de soslayarla, y es en general lo que hacemos, limitándonos a utilizar aquella noción como algo intuitivamente consabido” (Lázaro Carreter, *¿Qué es la literatura?*)

La definición de Lázaro Carreter refleja bien todos los problemas mencionados. Hay que tener cuidado con las definiciones, porque **aparecen nuevos géneros**, ya que la literatura es creación, evolución continua, y eso hace muy difícil que tengamos una definición estable. Esto nos hace que dejemos de lado esta cuestión. Cuando nos centramos en un texto en concreto (Ej. Biografía de Belén Esteban), dudamos de si es literatura o no. En estos casos, utilizamos otros criterios, los criterios cualitativos.

El **CANON** (palabra importante en esta clase) sería corpus de textos que consideramos **esenciales** porque tienen ciertos valores estéticos y morales que esos textos no pierden a lo largo del tiempo, es decir, esos rasgos son **ahistóricos**. En los cánones nos encontraremos a las obras más importantes porque tienen unos valores estéticos, lingüísticos, filosóficos... Esto es, los textos que nosotros estudiaremos aquí. Los textos más destacados.

Hay otras obras de interés secundario que no han pasado a ese lugar central en las historias de la literatura, pero que igual desde una revisión más tardía, pueden ir acercándose hacia esas posiciones centrales.

Al definir la literatura hay que tener en cuenta que también hay otros **géneros** que nos pueden interesar pero que no están en el **centro**. Por ejemplo, la novela negra, la literatura de viajes, la novela gráfica. Hace tiempo, estos géneros no eran de interés, pero ahora están llegando al centro. Por lo tanto, insistimos nuevamente en que el sistema literario es cambiante, los géneros y subgéneros van moviéndose en el sistema, a veces hacia posiciones más centrales, otras veces, cuando esos géneros van perdiendo el interés, hacia posiciones más marginales.

EL TÉRMINO "LITERATURA"

Una de las cuestiones que hace más difícil la definición de la lista de las obras que son literatura y no, es el propio término "literatura". El problema de este término es que ha ido cambiando de significado a lo largo de la historia.

- Quintiliano, *Institutio oratoria: litteratura*
- *Litteratura* y la cultura escrita
- Hasta el s. XVIII: retórica, poética, historia y diversos tipos de conocimiento científico
- Desde el s. XVIII: escritura creativa y voluntad estética
- Romanticismo y literatura: una nueva concepción
- S. XIX y el concepto de *nación*: literaturas nacionales
- El concepto *litteratura* y sus obras: desfase cronológico

- ✓ Parece que **Quintiliano** fue quien utilizó por primera vez este término, pero él lo utilizaba para hablar sobre todo de una **técnica de escritura**, para cuestiones asociadas con el leer y el escribir.
- ✓ Ese término que estaba asociado solamente al ámbito de la lectura, de la escritura, fue comprendiendo significados a lo largo de la historia y parece ser que para el siglo XV literatura aludía a un conocimiento general. Lo utilizaban para hablar de **cultura escrita**, de cultura asociada con las ciencias, y cultura asociada con las letras.
  - Cuando entre los siglos XV y XVII se utiliza esta palabra, pueden estar hablando de historia, de retórica, de gramática, de matemáticas, de ciencias naturales...es decir, la literatura es **todo saber escrito**. El sentido de la palabra es amplísimo en aquella época.
- ✓ Es a partir del siglo XVIII cuando se empieza a acercarse a lo que nosotros definimos como literatura. Esto es, se va a **reducir** el significado del término literatura. Con la llegada del **Romanticismo**, va a aparecer un nuevo significado para "literatura". La literatura va a ser un tipo de escritura **creativa** con cierta voluntad estética marcada. En el Romanticismo la creación literaria se va a relacionar mucho más estrechamente con la **filosofía** y con la **estética**, esto es, van a empezar a pensar y asociar más estrechamente cuestiones como el lenguaje poético y su capacidad expresiva, empezaron a pensar sobre el lenguaje poético y hasta donde llega su capacidad expresiva, cual es la relación que tiene la literatura con el escritor (sujeto creador), cual es la capacidad para expresar el yo interno del escritor, como en la literatura sirve para expresar nuestra subjetividad, nuestra vida interior.
- ✓ Los románticos son **pesimistas**, inadaptados. Hay un conflicto puesto que la sociedad no acepta su visión. Tienen una concepción de la literatura como **expresión del yo**. Aparecen valores como la libertad, la revolución, el cuestionamiento de las normas y aparecerá una nueva asociación que tendrá que ver con el ambiente político. Se comenzará a realizar una asociación de la literatura con la nación, va a aparecer el concepto de **"literaturas nacionales"**, es decir, la

literatura de cada país. Se asociará la literatura con la nueva concepción del mundo en naciones diferenciadas. Los románticos plantean que en cada nación tienen una tradición literaria determinada, la literatura es la expresión del espíritu nacional por medio de la lengua. Creen que los relatos del pueblo forman parte de una **tradición nacional**, por eso, los conservan, ya que forman parte de esa visión nacional que ellos quieren recuperar.

- ✓ Las historias de la literatura comienzan a formarse en el romanticismo. Esta visión de que la literatura tiene una historia nacional va a entrar en la universidad en el siglo XIX, entra en la institución pública, con lo cual, se convierte una herramienta de cohesión nacional.

Para nosotros **el escritor es el creador** (crea mundos, personajes...), se trata de un intelectual, es una figura crítica, que nos sirve para tratar de mejorar la sociedad, generalmente habla contra el sistema. Todas estas ideas que tenemos vienen del siglo XIX, del romanticismo: la importancia del autor. Con lo cual, el concepto de literatura que nosotros manejamos hoy en día, tiene más o menos dos siglos: el escritor crea un mundo, manipula el lenguaje, ese texto transmite ciertos valores.

Con lo cual, ¿qué ocurre con las obras que tienen más de dos siglos? tenemos un **desfase cronológico**, y ese es un problema para definir la literatura. Tenemos un concepto muy nuevo que lo aplicamos a obras muy antiguas, lo que para nosotros es la literatura es algo muy nuevo, pero los textos que para nosotros son literatura (muchos de ellos) no son tan nuevos, muchos de los autores clásicos tienen más de dos siglos. La escritura creativa con una voluntad estética tiene solo dos siglos, hasta entonces, la literatura era todo lo escrito que se transmitía a los lectores.

-Desfase cronológico: aplicamos una idea nueva a algo que ya estaba hecho antes de que surgiera esta idea. La proyectamos sobre textos que se crearon con otras ideas.

“No estoy seguro de que la propia literatura sea tan antigua como habitualmente se dice. Sin duda, hace milenios que existe eso que retrospectivamente tenemos el hábito de llamar *literatura*. Creo que es precisamente esto lo que habría que preguntar. No es tan seguro que Dante o Cervantes o Eurípides sean literatura. Pertenecen desde luego a la literatura: eso quiere decir que forman parte en este momento de nuestra literatura actual, y forman parte de la literatura gracias a cierta relación que sólo nos concierne de hecho a nosotros. Forman parte de nuestra literatura, no de la suya, por la magnífica razón de que la literatura griega no existe, como tampoco la literatura latina. Dicho de otro modo, si la relación de la obra de Eurípides con nuestro lenguaje es efectivamente literatura, la relación de esa misma obra con el lenguaje griego no era ciertamente literatura” (M. Foucault, *De lenguaje y literatura*)

DEFINICIONES DE LITERATURA

DEFINICIÓN ESTRUCTURAL	DEFINICIÓN FUNCIONAL	DEFINICIÓN SEMIÓTICA
• ¿Cuáles son los rasgos de la literatura?	● ¿Cuáles son las funciones que ha desempeñado la literatura?	• ¿Cómo se comunica la literatura?

Perspectivas que se han utilizado para tratar de definir este concepto tan moderno pero que abarca textos tan antiguos:

1) DEFINICIÓN ESTRUCTURAL

Creer que podemos definir **objetivamente** la literatura. Generalmente, la pregunta que plantean es ¿cuáles son los **rasgos** que caracterizan a la literatura? Creer que hay rasgos que se repiten a lo largo de los siglos en los textos literarios, estos rasgos son **estables**, aparecen siempre, en todos los textos literarios. Son definiciones ahistóricas, nos sirven para identificar la literatura de cualquier época. Estas definiciones creen que en la literatura siempre se repiten dos rasgos determinados:

- a. Ficción: los textos literarios crean mundos ficticios.
- b. Lenguaje sistemáticamente trabajado, por medio de figuras retóricas que llama la atención sobre sí mismo.

Estas definiciones siempre repiten estos dos rasgos. Creer que el sistema literario es **autónomo**, que mantienen esos rasgos a lo largo de la historia, no se deja influir.

Esta definición ha sido defendida a lo largo de los milenios, desde que aparecieron los primeros teóricos de la literatura. También lo encontramos en teorías de la literatura actuales, como es el de Wellek y Warren, que sistematiza qué es la literatura.

Definiciones estructurales modernas: “Hay que distinguir el lenguaje literario de los diversos usos del lenguaje cotidiano. Los recursos del lenguaje se explotan en él mucho más deliberada y sistemáticamente [...] El lenguaje poético organiza, tensa los recursos del lenguaje cotidiano y a veces llega a hacerles violencia esforzándose en despertar nuestra conciencia y provocar nuestra atención” (Wellek y Warren, *Teoría literaria*)

Se fuerza el lenguaje para que sea diferente. El autor es el que lo **manipula** para que sea diferente, se lleva al extremo los recursos del lenguaje literario. De esta manera, no solo nos interesará el contenido, sino que también la **forma**.

“El núcleo central del arte literario ha de buscarse, evidentemente, en los géneros tradicionales de la lírica, la épica y el drama, en todos los cuales se remite a un mundo de fantasía, de ficción” (Wellek y Warren, *Teoría literaria*)

La primera definición de la literatura es de Aristóteles en *Poética*:

“Es arte que imita sólo con el lenguaje, en prosa o verso” (Aristóteles, *Poética*)

“Puesto que el poeta es imitador, lo mismo que un pintor o cualquier otro imaginero, necesariamente imitará siempre de una de las tres maneras posibles; pues o bien representará las cosas como eran o son, o bien como se dice o se cree que son, o bien como deben ser. Y estas cosas se expresan con una elocución que incluye la palabra extraña, la metáfora y muchas alteraciones del lenguaje; estas, en efecto, se las permitimos a los poetas. Además, no es lo mismo la corrección de la política que la de la poética; ni la de otro arte que la de la poética” (Aristóteles, *Poética*)

Entre las aportaciones de Aristóteles, destacaríamos las siguientes:

1. La literatura es imitación, al igual que el resto de las artes
2. Usa un lenguaje especial
3. Tiene unas reglas específicas

Lenguaje y ficción son las dos características que se repiten a lo largo de la historia en las definiciones estructurales.

Formalismo ruso: “El objeto de la ciencia literaria no es la literatura sino la *literariedad*, es decir, aquello que hace de una obra determinada una obra literaria” (R, Jakobson)

2) DEFINICIÓN FUNCIONAL

Tratan de caracterizar la literatura teniendo en cuenta qué **función** puede cumplir en la **sociedad**. ¿Qué interacciones puede haber entre la literatura y la sociedad? Se centran en los **valores morales o ideológicos** que puede transmitir la literatura, la capacidad de influencia que tiene en la sociedad.

Son aquellas definiciones que se plantean que la literatura cumple cierto **papel en la sociedad**: la literatura sirve para algo y tiene **influencia** sobre la realidad. Estas no se plantean tanto cuáles son los elementos, sino para qué nos sirven los autores o los escritos. Estas definiciones se suelen convertir en **tópicos**. Hay quienes creen que los textos literarios influyen en la sociedad.

- Función social: Aristóteles y la catarsis. Él habla de que la función de la tragedia es la catarsis, que cuando se representan los espectadores aprenden y les sirve para su vida. Generalmente nos identificamos con el héroe de la tragedia y sentimos empatía por él, nos llenamos de pasiones por lo que le ocurre y en el momento álgido es cuando sucede la catarsis (purificación de las pasiones), así es como se aprenden normas sociales.
- Función pedagógica: El imitar es agradable, el conocimiento se logra mediante la imitación (Aristóteles) La literatura sirve para enseñar; es un elemento didáctico y tiene funciones pedagógicas. Los seres humanos tienen necesidad de aprender y la literatura satisface esta necesidad. La literatura guarda, almacena conocimientos que nos resultan útiles para nuestra vida diaria.

Horacio nos va a decir que la literatura tiene tres vías: instruir, disfrutar e instruir + disfrutar.

“Digo, finalmente, para utilidad o para deleite de los hombres o para uno y otro junto, porque estos son los tres fines que puede tener un poeta.

Los poetas quieren ser útiles o agradar o decir al mismo tiempo cosas no sólo agradables, sino útiles para la vida” (Horacio, *Arte poética*)

Función cognoscitiva: defiende que leyendo literatura podemos conocer mejor ciertos **aspectos del mundo**, podemos entender lo que es la realidad, cómo es la vida en otros países, conocer la manera de vida de otras personas. Se convierte en una herramienta de conocimiento del mundo. Se intentan transmitir los valores deseables en la sociedad.

“La formación y el desarrollo de la Literatura son una parte del proceso histórico conjunto de la sociedad. La esencia estética y el valor estético de las obras literarias, y en relación a ello su efecto, constituyen una parte de aquel proceso social por el cual el hombre se apropia del mundo mediante su conciencia” (G. Lukács, *Sociología de la literatura*)

me falta algo

Lukács le prestará atención a la gran novela realista del siglo XIX, que es una especie de espejo objetivo. No podemos **separar** cómo nosotros conocemos el mundo de la literatura realista. No podemos separar nuestro conocimiento del mundo de nuestro conocimiento del mundo a través de la literatura.

Función moral, los valores que la literatura transmite se han asociado con una cierta función moral. La religión pierde importancia; los valores morales que la religión había defendido se tambalean y es la literatura la que se ocupa de transmitirlos. Hay un cambio en la sociedad hacia una sociedad industrializada. Marx va a defender que la literatura transmita una moral ideológicamente comprometida. M. Arnold plantea que la literatura frente a la pérdida de valores que hay en la sociedad industrial sirva para guardar los valores de la sociedad.

La literatura como garante de la moral colectiva (Arnold y Marx) frente al poeta “vidente” (Rimbaud, Baudelaire)

3) DEFINICIÓN SEMIÓTICA

Es la más moderna. La literatura es algo que se comunica, se escucha, se lee. Por lo tanto, la pregunta es **¿cómo** se comunica la literatura? Se centra en cuáles son los elementos de la comunicación literaria y qué función cumple cada uno de sus elementos. Por ejemplo, la función del lector, del autor...

- Tienen en cuenta los rasgos de las definiciones estructurales y funcionales.
- La literatura es un modo especial de comunicación.
- Los elementos de la comunicación aparecen (emisor, receptor, mensaje, contexto...), pero de un modo característico.

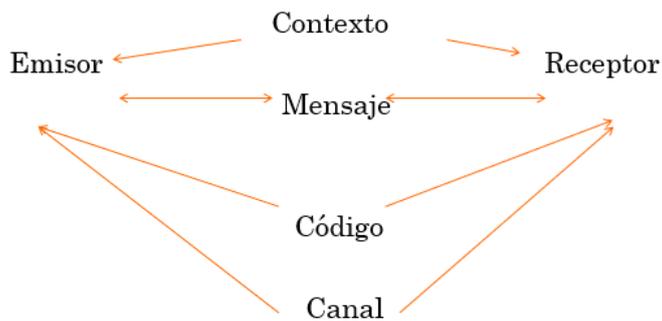
Lo que se pregunta es **cómo se comunica la literatura**, cuáles son los elementos de la comunicación literaria y qué función cumple cada uno de esos elementos (el autor, el lector...).

Es una corriente que se desarrolla en los años 60 del siglo XX, lo que estos hacen es incorporar lo que se ha dicho previamente en las definiciones estructurales y todas aquellas caracterizaciones funcionales. Incorporan esa idea de que la literatura es un lenguaje manipulado artísticamente y ficción. Los semióticos se dan cuenta de que la literatura es un modo de **comunicación especial**, el lenguaje no comunica igual que en nuestro día a día cuando lo usamos en literatura, de hecho, algunas palabras adquieren nuevos significados.

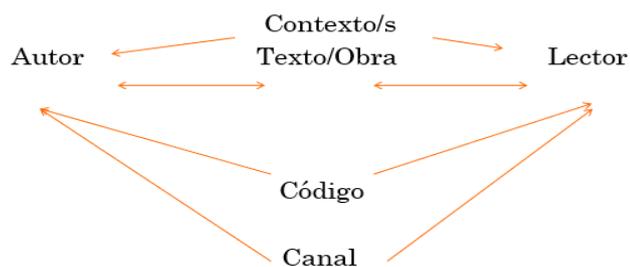
Desde esta perspectiva lo que nos dicen es que la literatura se considera esa comunicación de un mensaje en el que los factores de comunicación tienen ciertas **particularidades**. La

comunicación de la literatura es una comunicación especial: hay un uso lingüístico, un funcionamiento del texto literario que nosotros como sociedad asociamos con la literatura. Los semióticos no buscan en las características del texto la definición de literatura, sino que ellos dicen que en realidad lo literario es más bien cómo comunicamos o cómo recibimos ciertos textos en una sociedad determinada.

La literatura y la comunicación literaria

La literatura es una obra que se comunica de un modo característico

Esquema de la comunicación de Jakobson: el emisor sería el autor y el receptor el lector. El canal suele ser el escrito en libros, en blogs... El código tiene que ser la misma lengua, pero también hay que tener en cuenta que a esto va ligada la cultura y que en ocasiones podemos no entender ciertas ideas. El contexto comunicativo es muy sencillo si es actual la novela

RASGOS QUE PRESENTA EL FENÓMENO LITERARIO (J. Culler)

- ✓ La literatura trae "a primer plano" el lenguaje: no solo el lenguaje Barroco muy trabajado es literario, un lenguaje muy sencillo también puede ser literario por otras razones. Uno de los rasgos que buscamos cuando analizamos literatura es ¿qué tiene de especial el lenguaje? ¿qué forma adquiere y cuál es el sentido por el que adquiere la forma lingüística? En la literatura no solo nos importa el contenido, el tema de una obra, también nos interesa **qué tipo de lenguaje** se utiliza para construirlo. Además de preguntarnos del contenido de una obra, también tenemos que preguntarnos sobre la **forma**, que es el lenguaje literario.

“Adelantaron
 Las lluvias, y el gobierno,
 Reunido en consejo de ministros,
 No se sabe si estudia a estas horas

El subsidio del paro
O el derecho al despido”
(Gil de Biedma, “Noche triste de octubre”)

- ✓ **La literatura integra el lenguaje:** el lenguaje atrae atención sobre sí mismo. El lenguaje no solo llama la atención sobre sí mismo, sino que se ponen en juego la dimensión fonética, la dimensión morfológica, la dimensión sintáctica, se relaciona en esos niveles de manera diferente a como lo hace el lenguaje coloquial. Es decir, el lenguaje literario se relaciona de **modo complejo**, se generan relaciones en esos niveles de la lengua que no son las normales, se generan nuevas relaciones entre los distintos **niveles lingüísticos**, ya que una característica de este lenguaje es que es **creativo**: crea nuevas comparaciones, palabras... De todas formas, todo esto también puede ocurrir en otros ámbitos fuera de la literatura. Por ejemplo, en el ámbito publicitario.

- “El ruido con que rueda la ronca tempestad”, Zorrilla → Relaciona el significado del ruido generado por la tempestad con ese sonido. Juego de uo. El nivel fonético se relaciona claramente con el nivel semántico.
- “pero, entre dioses descielados, tú”, J.R. Jiménez → Hemos empezado con el nivel **fonético**, con el juego del ruido. Ahora el autor juega con la **morfología**, ya que se inventa una palabra. Utiliza las posibilidades que le ofrece el idioma. Se crean nuevos sentidos que necesitan nuevas palabras.
- “Madrugador un tren
–y violento –zumba por entre el caserío”, J. Guillén
- “Y este beso igual que un largo túnel” J. Gil de Biedma → Lo que ocurre con el beso es que dura mucho, por lo tanto, el autor utiliza las posibilidades que el da el lenguaje para caracterizar un hecho de una manera novedosa, es decir, a través de una **comparación**.

Pero también...

- “Abierto por obras” → la catedral de Vitoria. Llama la atención porque normalmente cuando algo está de obras, por lo tanto, nos crea curiosidad y entramos. Esto es, el lenguaje publicitario juega también con esos niveles de la lengua.
  - La pasión perfuma tu piel. (Carmen. Victorio & Luccino)
  - ONCE. Compre ilusión.
  - Llevarlo no te pesará. (Referido a un móvil)
- ✓ **La literatura es ficción:** por ejemplo, cuando el “yo poético” dice aquí, no quiere decir “aquí en mi casa donde yo estoy leyendo el texto”. Cuando alguien dice “yo” no es el autor, sino una especie de instancia que se crea en el **mundo literario**. Una de las razones por las que el lector presta una atención diferente a la literatura es que su enunciado guarda una relación especial con el mundo; una relación que denominamos “ficcional”. Los elementos “deícticos” (yo, tú, aquí...) tienen un **contexto ficcional** en el que tenemos que ubicarlos. La ficcionalidad de la literatura separa el lenguaje de otros contextos en los que recurrimos al lenguaje, y deja abierta a **interpretación** la relación de la obra con el mundo. Los tres géneros principales son claramente ficticios, pero esta característica no se cumple siempre, ya que tenemos varios géneros que no son ficticios:

- Ensayos
  - Autobiografías: yo cuento mi vida, pero puedo inventarme episodios. Cada persona tiene su propia vivencia de las situaciones. Además, vamos elaborando los recuerdos a través de lo que nos dice la gente.
  - Memorias
  - Epistolarios
  - Autoficción: a partir de unos hechos vivenciales construir una ficción, se usan sucesos reales de la vida para crear mundos ficticios.
  - Libros de viajes
  - Textos híbridos (que incluyan fotografías u otro tipo de documentos)
- ✓ La literatura es un objeto estético: debemos revisar lo que hemos venido afirmando sobre la literatura desde la perspectiva estética de Kant. Este último defiende que los objetos estéticos tienen un estatuto especial, esto es, con las otras funciones comunicativas, en principio puestas entre paréntesis o suspendidas, conduce al lector a considerar la **interrelación de forma y contenido**. La finalidad principal de la obra literaria es crearse a sí misma, esto es, nos dice, que los objetos estéticos tienen (para Kant y esta perspectiva) una finalidad sin finalidad, la finalidad es crear un objeto estético, organizar todos los aspectos de la obra literaria para que sea una obra literaria
- *J'Accuse*, Émile Zola
    - Antijudaísmo de la sociedad francesa
    - Nacimiento del término "Intelectual"
  - *Madame Bovary* y el enjuiciamiento de Flaubert, acusado de ir contra la moral pública y religiosa
  - *Uncle Tom's Cabin*, Harriet Beecher Stowe (1852)
    - El libro más vendido del s. XIX.
    - Influencia en el debate sobre la esclavitud
    - Guerra civil de los Estados Unidos
- ✓ La literatura es una construcción intertextual o autorreflexiva: a estas características se les ha dado importancia desde mediados desde el siglo XX. Se dice que las obras literarias se **crean a partir de otras obras**. Esta noción, que una obra literaria pueda integrar transformar o rebatir una obra anterior, es la **intertextualidad**, es decir, la capacidad que tienen los textos literarios para establecer relaciones con otros textos que pueden ser de integración, porque retomen un tema que otro ha tratado en el nuevo texto, pueden rebatir al otro texto utilizando sus palabras o ideas, pueden utilizarse expresiones de otro texto dándoles nuevo sentido. Esto es, la intertextualidad lo que viene a subrayar es la **relación** que tienen textos nuevos con textos antiguos. Cuando creamos un texto nuevo dialogamos con la tradición, con textos que se han escrito antes.

"Retrocedida España,
 agua sin vaso, cuando hay agua; vaso
 sin agua cuando hay sed. "*Dios, qué buen
 vassallo
 si oviesse buen...*"

Silencio"

Blas de Otero, "Sobre esta piedra edificaré"

Mi alma os ha cortado a su medida
Dice ahora el poema,
Con palabras que fueron escritas en un tiempo
De amores cortesanos (...)
A través de los siglos,
Saltando por encima de todas las catástrofes,
Por encima de títulos y fechas,
Las palabras retornan al mundo de los vivos,
Preguntan por su casa.
Ya sé que no es eterna la poesía, pero sabe caminar junto a nosotros,
Aparece vestida con vaqueros,
Apoyarse en el hombre que se inventa un amor
Y que sufre de amor
Cuando está solo   (“Garcilaso, 1991”, García Montero)

Definición de Estébanez Calderón

¿Qué hace que un texto sea considerado literatura?

1. Que una comunidad le otorgue el estatuto de “literatura”.
2. Que tenga unos valores o una calidad artística que emanen de la intención del autor.
3. Que tenga un interés estético que se plasme en la forma en la que se expresa el mensaje.
4. Que se exprese mediante una lengua “artística” (recursos fónicos, morfosintácticos).
5. Que esa lengua artística esté caracterizada por valores semánticos como la connotación o la multiplicidad de significados.
6. Que tenga un elemento clave: la ficcionalidad.

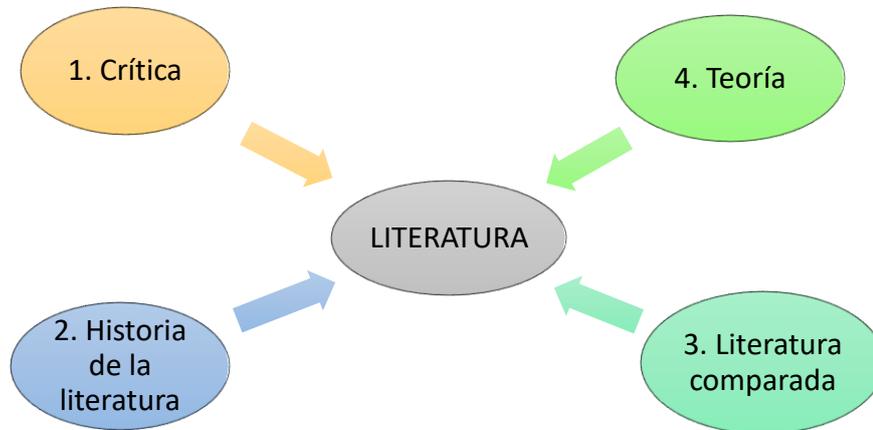
La literatura se comunica, se interpreta y se lee *como* literatura en una comunidad y en un contexto histórico determinados: se comunica como literatura y además lo hace dentro de un acuerdo social que tenemos todos. Aparecen nuevos géneros literarios que no aparecen hasta ahora, pero nos ponemos de acuerdo para aceptarlos. Es difícil definir la literatura, lo más sensato es tener en cuenta que en la literatura pueden aparecer algunos de estos criterios que hemos mencionado.

“Mi impresión es que cuando las personas llaman hoy día literario a un escrito tienen en mente, por lo general, una de las cinco características que enumeraré a continuación, o alguna combinación de ellas: califican de “literaria” a una obra que sea de ficción, arroje intuiciones significativas sobre la experiencia humana (a diferencia de informar sobre verdades empíricas), utilice el lenguaje de un modo especialmente realzado, figurativo o deliberado, no tenga utilidad práctica en el sentido en el que lo tiene una lista de la compra o constituya un texto muy valorado. (...) Podríamos denominar a cada uno de estos factores, respectivamente, ficcional, moral, lingüístico, no pragmático y normativo. Cuanto mayor sea el número de estos factores que se den cita en un texto concreto, más probable es en nuestra cultura que alguien lo califique de literario” (Terry Eagleton, *El acontecimiento de la literatura*)

Coincide con lo que Cuiller nos plantea.

TEMA 2: ESTUDIOS LITERARIOS

Nos encontramos con distintas disciplinas que estudiarán el **mismo objeto** (la literatura), pero lo harán desde **distintas perspectivas**.

Estas disciplinas se necesitan las unas a las otras, se **complementarán** entre ellas. Por ejemplo, la historia necesita que la crítica le ofrezca las valoraciones de los textos. La teoría le ofrece métodos a la crítica, herramientas para llevar a cabo su labor.

Estos métodos se desarrollan sobre todo en el siglo XIX, es la época en la que florecen. Se hacen sistemáticos, comienzan a plantearse con una visión científica.

Lo que nos interesa de todo esto es que estas disciplinas se van a desarrollar dentro del ámbito académico, se van a introducir en las escuelas, en las universidades y tendrán como ambición hacer una **ciencia de la literatura**.

1) CRÍTICA DE LA LITERATURA

Lo que hace es ocuparse de la literatura, a través de

- La descripción
- El análisis
- La valoración de las obras literarias.

Para ello a la crítica literaria le vienen muy bien los **métodos** y las propuestas que vienen de la **teoría** de la literatura. Se supone que hay ciertos niveles de la crítica. Cuando leemos un texto, dependiendo de cuál sea nuestra formación, de cómo hemos leído ese texto, diferenciamos **tres niveles** de crítica. Son niveles que van de lo más superficial, a una lectura más profunda.

1. Nivel precrítico: es el más superficial. Es el nivel en el que se hace una lectura por el entendimiento, sin prestar demasiada atención al texto...una lectura que haría un **lector corriente**. Es el nivel de quien busca **entretenerse**, evadirse, pasar un buen rato leyendo una novela... Este nivel lleva a cabo una lectura superficial, por lo que lo importante es la **impresión** que el texto causa en el lector. El nivel de quien lee por gusto, en la playa, en el tren... de esta lectura saldrán simplemente impresiones del lector, ("me ha gustado, no me ha gustado, me ha entretenido, no me ha enganchado..."). El nivel del lector **normal**, sin ninguna formación. Se sitúa en el nivel de simple impresión del lector.

2. Nivel crítico: Sería un paso más en el nivel crítico. Es cuando aplicamos ciertos **conocimientos técnicos** a la lectura del texto, cuando ya hacemos un **análisis** del texto, sobre todo de los aspectos formales del texto, de los **artificios literarios**. Por ejemplo, cuando en una lectura de un texto reflexionamos sobre cómo se organiza el argumento (hay saltos atrás/adelante en el tiempo...), cómo son los personajes... No solo si nos ha gustado o no, sería ir más allá de la impresión inicial y preguntarnos **por qué** nos ha gustado/no nos ha gustado; sobre los personajes (su complejidad, evolución...); si el tema que trata la novela, además de ser un texto que nos guste, es un tema que ha sido tratado en otros textos y como lectores somos capaces de reconocerlo (intertextualidad)... Una lectura que incluye la consideración de los artificios literarios.
3. Nivel crítico superior: Lo que tiene en cuenta es el **sentido de la obra**. Deriva de la lectura del anterior nivel. Cuando hemos visto desde una perspectiva temática, nos preguntamos cuál es su sentido. Su dimensión moral, histórica, social, literaria (la novedad que aporta al género). Es el nivel en el que hacemos una **valoración global y profunda** de **todos** los aspectos, una valoración profunda, porque llegamos al sentido. Este nivel **incluye** a los otros niveles, ya que deriva de ellos. Teniendo en cuenta lo anterior indaga el sentido de la obra.

Existen dos campos de actuación principales de la crítica literaria. Hasta el siglo XX han estado bastante diferenciados, sobre todo porque tenían **objetivos** diferentes y solían tratar de **textos diferentes**.

1. Crítica académica o universitaria: es el tipo de crítica que se hace en la universidad, la encontramos en revistas universitarias. Hasta mediados del siglo XX solía ocuparse de textos del **pasado**, no solía tratar de textos actuales y lo que hacía era **análisis y descripción** de los textos, no le importaba tanto la **valoración**. De algún modo esto sí **ha cambiado** porque si ahora vamos a las revistas encontraremos textos más actuales, ya que en los últimos años ha empezado a prestarles más atención. Antes pensaban que era necesario que pasara un tiempo para tener una equidistancia para poder valorar los textos, ahora ya no.
2. La crítica pública o militante: se ocupa de las novedades editoriales, de lo que está publicándose en **este momento**. La encontramos en revistas, periódicos, blogs de internet... Tiene como objetivo **informar al público general** de los textos que se están publicando. Tiene que contarle al público lo que se está publicando haciendo una valoración. Realiza una **valoración** y un análisis de los textos que se publican en la actualidad. Lo que ocurre es que hay una oferta amplísima de textos, que se publican todos los días. Trata de diferenciar los buenos textos de aquellos no son tan buenos, explicar los temas que se desarrollan... nos ofrece una guía para que podamos elegir mejor entre la amplia oferta de todos los textos que se nos ofrecen hoy en día y hace una especie de jerarquización. Nos ofrece un listado valorativo y argumentado.

La **diferencia** entre ambos tipos de crítica cada vez es **menor**. Por ejemplo, cada vez hay menor número de profesores universitarios haciendo la primera. Sigue habiendo profesionales de la crítica en los periódicos, pero también hay profesores de universidad que publican críticas de los textos actuales.

Es un ámbito que ha sido cuestionado porque las críticas que se publican en los periódicos que se relacionan con las mismas editoriales de libros, con lo cual, la **independencia de la crítica** es uno de los debates más interesantes de actualidad. (Las editoriales tienen periódicos y libros, por lo tanto, a ver quién se atreve a publicar en un periódico una crítica negativa de un libro de la misma editorial del periódico). Se creía que los blogs de internet podrían superar eso, pero no ha sido así, ya que por ejemplo hay autores que realizan muchas críticas negativas y no se sabe si lo hacen para crear polémica y atraer atención a su blog.

2) HISTORIA DE LA LITERATURA

- Historia de la Literatura: es la organización cronológica de los datos del fenómeno literario
- Época de máximo esplendor de la disciplina (final del siglo XIX y principio del siglo XX)
- Situación actual de la Historia de la Literatura y su relación con la Teoría de la Literatura
- Cuestiones metodológicas y de otro tipo que se debe plantear la Historia de la Literatura:
  1. El tipo de delimitación (geográfica, cronológica, ...)
  2. La ordenación, las formas de sistematización de los hechos o el carácter del tipo de historia
- Corrientes actuales: perspectivas marxistas, estética de la recepción, nuevo historicismo...

Es otra de esas disciplinas que se ocupan de la literatura. Sobre todo, lo que hace es alimentarse de la **crítica literaria**; de los análisis que plantea, de cuáles son los textos canónicos y no canónicos según la crítica literaria, de las relaciones que establecen unas obras y otras, de las corrientes culturales e históricas... la historia toma todos estos datos y los **ordena** en una **secuencia temporal**. Cronológicamente ordena ciertos datos que atañen a la literatura. Esto es, se organizan **diacrónicamente** las obras literarias, los autores, las corrientes literarias y culturales... y además, se suelen poner en contexto.

La historia de la literatura tiene una etapa de **máximo esplendor**, que es el siglo XIX, que es cuando surge, y a principios de siglo XX. Es aquí que nos vamos a encontrar que, a raíz del movimiento romántico, se crean las historias de la literatura **nacionales**, tienen esa idea de que la literatura es un fruto del espíritu del pueblo, un reflejo. Por lo tanto, la literatura es un lugar ideal para buscar la identidad nacional.

Las historias literarias se pueden plantear de formas muy diferentes y pueden adoptar muchas diferentes perspectivas. Hay muchas **diferentes** maneras de hacer historia y esas maneras tienen mucho que ver con la perspectiva **teórica**. Lo que quiere decir es que ya no se hacen grandes teorías de la literatura, sino que hoy en día por ejemplo es muy habitual encontrar una historia de la literatura feminista, o escrita por mujeres, por lo cual, lo que adopta es una perspectiva de género. Hay historias de la literatura con perspectivas ideológicas (ej. Marxistas). Cuando vayamos a una historia de la literatura también hay que pensar desde qué **perspectiva** está escrita. Hoy en día las historias de la literatura son mucho más concretas, eligen mejor los datos, y las perspectivas son explícitas.

Cuestiones metodológicas y de otro tipo que se debe plantear la Historia de la Literatura:

1. El primer paso para hacer una historia de literatura es definir nuestro objetivo, lo que significa para nosotros **literatura**.
2. Hay otro tipo de elementos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tipo de delimitaciones que se va a elegir, hay muchos tipos de historias de la literatura (delimitación geográfica, cronológica...) Podemos hacer una historia de la literatura en el País Vasco, entonces tendremos tener en cuenta distintos criterios, por

ejemplo, la delimitación lingüística o la cronológica. Hay ciertas delimitaciones que determinarán el tipo de historia de la literatura que hacemos.

3. La ordenación, las formas de sistematización de los hechos o el carácter del tipo de historia ¿cómo ordenamos los textos? ¿Ordenamos autores uno detrás de otro, ordenamos corrientes, generaciones...? Cuando nos enfrentamos a una historia de la literatura, no nos damos cuentas de que se han tomado muchas decisiones para escribirla, por lo tanto, hay que leer más de una historia, ya que cada una tiene sus propias delimitaciones y criterios.

3) LITERATURA COMPARADA

La Literatura Comparada nace como disciplina en el siglo XIX

- La Literatura Comparada y el Romanticismo
- La *Weltliteratur* de Goethe
- Temas principales de la disciplina:
  1. Intercambios entre las distintas literaturas
  2. Las relaciones que mantiene la literatura con otras artes
  3. La comparación de temas y motivos
  4. Las relaciones que establecen los géneros y los artificios literarios de diferentes tradiciones
- La Literatura Comparada en el siglo XXI:
  1. Perspectiva verdaderamente universal
  2. Un trabajo cultural e intelectual neutro
  3. Utilización de corrientes teórico-críticas nuevas

La Literatura Comparada nace como una **disciplina** que nace en el siglo XIX, nuevamente de la mano del Romanticismo, de manera sistémica, seria, más científica.

Lo que ocurre en este siglo para que les interese comparar unas literaturas con otras es que con el **Romanticismo** se harán las literaturas nacionales, con los textos literarios y la lengua literaria. Esto es, en el siglo XIX nacen o se empiezan a identificar como tal las **literaturas nacionales**. Nos acordamos de que creen que el espíritu del pueblo puede ser identificado en la tradición literaria escrita en cada una de las lenguas, el espíritu del pueblo se expresa en la literatura en la que se escriben cada una de las lenguas (espíritu del pueblo alemán en la literatura alemana...). Hay una **competición entre todas las naciones** ya que cada uno defiende que su literatura es la mejor. Con lo cual, tratando de evitar esa competición surge esa literatura comparada, para que se ponga de relieve que cada una de las naciones tiene elementos de interés.

La *Weltliteratur* de Goethe

En este marco de competencia entre las literaturas nacionales, Goethe lo que va a plantear es que tenemos que empezar a pensar en la literatura como una *Weltliteratur*. Lo que él reivindica por este término traducido como "literatura del mundo" es que en la literatura lo que tenemos que encontrar son los valores universales. Esto es, él lo que propone es **superar la perspectiva nacional** de cada una de las literaturas, y **evitar esa competitividad** entre las distintas tradiciones. De tal manera que podamos encontrar en los distintos textos literarios la diversidad del mundo. Él dice que somos diferentes y que eso es enriquecedor, esto es, nos interesarán todas las tradiciones porque lo que nos interesa es la diversidad.

“Vamos a dejar de discutir si Cervantes es más influyente que Shakespeare y vamos a plantear lo que tienen de interés cada una de las naciones, sin competir: en qué nos parecemos y en qué somos diferentes.”

En estos momentos la literatura y la cultura eran elementos **colonizadores**, cuanto más cultura se tuviera más poder se tenía, hay una utilización política de la literatura y la cultura y por ello todos querían tener más poder a través de ella. Lo que intenta la literatura comparada es **evitar** esto.

Lo que se compara son las diferentes tradiciones nacionales y los ámbitos que le interesan a la literatura comparada son amplísimos:

1. Intercambios entre distintas literaturas.
  - a. Es muy importante el ámbito de la traducción. ¿qué se traduce y qué no? ¿Cuáles son las razones?
  - b. La influencia ¿qué influencia tiene Shakespeare en el desarrollo de la literatura occidental? ¿O Cervantes? ¿Como influyen en el resto de tradiciones literarias? ¿Los imitan, escriben textos paródicos sobre ese primer texto original...?
2. Las relaciones que mantiene la literatura con otras artes: en el pasado sobre todo pintura y escultura, según llega el siglo XX el cine va a ser fundamental, la música desde antes también, la televisión, videojuegos, la radio... El ámbito de comparación posible se extiende mucho.
3. La comparación de temas y motivos en distintas tradiciones literarias: los grandes temas de la literatura son el amor, la muerte, la guerra... lo que hace arte de la literatura comparada, lo que se llama la tematología es estudiar los temas principales y cómo se formulan en los textos de distintas tradiciones literarias. Por ejemplo, ¿la Segunda como GM aparece formulada en textos alemanes, ingleses, franceses...? Tiene **muchísimos ámbitos**, por ejemplo, los mitos grecolatinos que todavía se siguen utilizando hoy en día, ¿cómo se tratan sus temas...? Además de los mitos, también los tópicos clásicos como el *ubi sunt, tempus fugit...* ¿qué ocurre con ellos? ¿seguimos recurriendo a ellos? ¿cómo se reformulan, como aparecen en las distintas tradiciones? Por último, también los tipos literarios; por ejemplo, el tipo literario del Don Juan, ¿cómo ese personaje que aparece ya con todas sus características, cómo se utiliza en otros textos literarios? ¿cómo se reformula?
4. Las relaciones que establecen los géneros y los artificios literarios de diferentes tradiciones: se centra más bien en un nivel más **formal** porque estudia las relaciones que establecen por ejemplo los géneros literarios o los artificios literarios. Por ejemplo, en este caso lo importante sería ver lo que ocurre con un género que igual surge en una tradición determinada, como puede ser el soneto, ¿qué ocurre con esa forma? ¿Cómo se extiende a otras tradiciones literarias y cómo lo adaptan estas? La novela moderna, por ejemplo, ese debate de cuál es la primera novela moderna, en qué tradición nace, como influye en los demás autores que escriben novelas... Los artificios literarios: por ejemplo, cuestiones de métrica, cómo se relacionan unas métricas determinadas de una tradición con las de otras, las rimas, si existen tipos de rimas parecidas o no, son muy diferentes entre distintas tradiciones.

De esta manera, vemos que la literatura comparada se ocupa de casi todo, con lo cual, es una disciplina que es difícil de delimitar.

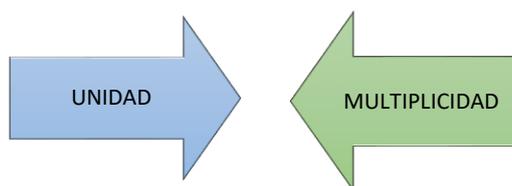
La Literatura Comparada en el siglo XXI

En esta disciplina desde el siglo XIX al XXI ha habido un cambio muy fuerte. Hoy en día, tiene los siguientes objetivos:

1. Perspectiva verdaderamente universal, esto es, la literatura comparada cuando surge en el siglo XIX lo que compara es sobre todo la literatura europea. En el siglo XXI lo que la disciplina pretende es tener una perspectiva realmente mundial. Esto está unido a la segunda característica:
2. Un trabajo cultural e intelectual neutro: con neutro quiere decir **no-político**. Quiere dejar de un lado los intereses políticos que podrían intervenir, con lo cual lo que se plantea es que ese trabajo no esté determinado por los intereses políticos de una o algunas naciones. Para que se haya producido este cambio ha sido muy importante el tercer punto:
3. Utilización de corrientes teórico-críticas nuevas: tiene importancia en el cambio a una perspectiva más neutral. Por ejemplo, algunas de las que hemos citado ya, “la teoría del género” ¿qué es lo que ocurre para que las mujeres hayan escrito menos?

4) TEORÍA DE LA LITERATURA

Es la disciplina que reúne un conjunto de **conocimientos generales y abstractos** que tienen que ver con el hecho literario. Esos conocimientos nos hablan de la **unidad** de la literatura, esto es, de lo que los textos literarios tienen en común, pero también nos habla de la **multiplicidad**, de lo que hace que cada uno de los textos literarios sea diferente.

La teoría de la literatura tiene una rica tradición que comienza en Grecia y continúa hoy en día, con lo cual, hay una serie de aspectos que la definen, que responden a esa tradición tan extensa.

1. El corpus teórico y sus intereses: ausencia de definición y límites estables.

Es **difícil** tener un **cuerpo estable** de textos de teoría porque todo el rato se va añadiendo nuevos textos, esto es, la teoría es una disciplina que está en marcha y a la que continuamente se le añaden nuevas corrientes y nuevos intereses. Las corrientes que estudian la literatura cambian continuamente, por lo tanto, este cuerpo de textos que serán los textos que se ocupan de la literatura desde la teoría, se amplía continuamente. A las nuevas corrientes les van a interesar aspectos diferentes, que los van a incorporar.

2. El núcleo de la disciplina: la aparición reiterada de algunas cuestiones

Sí que es cierto que hay un cierto núcleo de la disciplina, esto es, a la teoría de la literatura siempre le interesan algunas **cuestiones**, y son estas las que constituyen el núcleo de la disciplina. Son las preguntas que se hacen casi todas las corrientes, lo que está en el núcleo de la literatura es:

- El lenguaje literario
- La ficción
- Los géneros literarios

A pesar de que aparecen corrientes nuevas, siempre hay unos temas que se van **repitiendo**, estos atraviesan toda la teoría de la literatura.

3. Cuestiones y temas que responden a la naturaleza variable de la Teoría

Pero hay otros temas y cuestiones que van **variando** a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la cuestión de la comunicación de la literatura. Si la literatura tiene una función social, ¿cuál es esa función social?

TEORÍA DE LA LITERATURA DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA ¹

- Grecia y Roma: Poética y Retórica
- Aristóteles: primer estudio sistemático de la creación literaria
- Renacimiento y Barroco: investigación y discusión de los temas de la Poética
- Siglo XVIII: el Romanticismo y el cuestionamiento de la normativa clásica
- Siglo XX: un nuevo siglo de la Teoría, compuesto por multitud de tendencias
- La Teoría de la Literatura: atención a todos los aspectos del fenómeno literario

- ✓ La teoría de la literatura comienza sobre todo en Grecia y en Roma de la mano de dos disciplinas:
  - La poética: es una especie de sinónimo de la teoría de la literatura, hoy en día se utiliza como tal. Lo definiríamos como el arte de crear con palabras y se ocupa de los discursos que tienen efectos estéticos. Esto es, se ocupa de lo que hoy en día nosotros llamamos literatura.
  - La retórica: disciplina que se ocupa del arte de hablar bien, del lenguaje con el fin de persuadir. Con lo cual, nos resulta más cercana.

Lo que tienen en común estas dos disciplinas es su **interés por el lenguaje** y esto va a hacer que aparezcan unidas en el futuro.

Estas dos disciplinas son las primeras que arrancaran la Teoría de la Literatura y el primer teórico que vamos a encontrar es de **Aristóteles**. Aunque Platón antes había hecho una serie de reflexiones sobre la literatura, la primera persona que propone **leyes generales** es Aristóteles, ya que él realiza el primer **estudio sistemático** de la creación literaria.

- ✓ En la Edad Media va a haber un avance, aunque se le incluye una variante. La Teoría de la Literatura va a adoptar la perspectiva de la **religión**. Analizarán las perspectivas de Grecia y Roma y las **adaptarán** a una visión cristiana. Así, no va a haber mucha innovación en la Edad Media, ya que lo más importante será Dios y se **repiten** mucho en las ideas, por lo que no hay novedad hasta que llega el Renacimiento.
- ✓ Esto es, desde finales del siglo XV, pero ya en el siglo XVI y XVII, nos vamos a encontrar con que los autores se ponen a investigar y discutir sobre la Teoría de la Literatura, sobre poética. Miran hacia atrás, hacia Grecia y Roma, y así, la poética del Renacimiento y del Barroco va a ser una poética clasicista; van a dejar a un lado lo que en la Edad

¹ Esto es una especie de resumen de lo que iremos haciendo a lo largo de las próximas semanas. De dónde arranca la T. de la literatura y donde está hoy.

Media se ha venido planteando y se van a ir a los textos clásicos a ver qué es lo que ellos proponen. A partir de estos textos van a crear una poética clasicista que es **normativa**.

Con normativa quiere decir que establece normas a *priori*. En los siglos XVI y XVII hay una serie de normas que nos dicen cómo tienen que ser los textos literarios; cuáles son los temas a tratar en cada género, quién puede protagonizar una tragedia, cuál es el objetivo de la literatura. ¿Qué es lo que ocurre si no se cumplen esas normas? Las obras serán problemáticas en esos sentidos, ya que habrá autores que romperán con las normas (Lope de Vega, Shakespeare...)

- ✓ A finales del siglo XVIII y a principios del XIX llega el Romanticismo. Los románticos cuestionarán esa norma previa, ellos dirán “la creación no es seguir ciertas normas, la creación es ser original, expresar lo que tenemos dentro, incluso si lo que tenemos dentro es ir en contra de la sociedad”. Es decir, se realizará un **cuestionamiento** de la **normativa clásica**.
- ✓ El siglo XIX va a aparecer marcado por una cierta tendencia hacia la **ciencia**, esto es, es el momento en el que se están estableciendo las ciencias más puras (biología, física...) y desde la literatura están mirando hacia ellos y van a tratar de hacer ciencia con la literatura y ese intento de hacer ciencia con la literatura va a seguir en el siglo XX y se asienta esa voluntad de hacer ciencia para conocer la literatura.
- ✓ En el siglo XX se multiplican las **tendencias** y se van a ir desarrollando en paralelo, superponiéndose las unas a las otras...por lo que hay **mucha teoría**. Vamos a tener muchas tendencias que funcionan a la vez y a veces desde perspectivas muy opuestas. Ahora nos encontraremos con teorías de la literatura. Además, todas estas teorías van a atender a lo que les ofrecen las otras disciplinas. Esto nos va a servir para prestar atención a prácticamente todos los aspectos que tienen que ver con el fenómeno literario.

Lo que quiere con esto es que veamos que el marco en el que se engloba es enorme, y vamos a pasar a tener una única teoría en el clasicismo a una ruptura en el romanticismo y luego a una gran variedad.

Propuesta de Fokkema e Ibsch para definir la Teoría de la Literatura, tal y como se entiende en el siglo XX:

“Una teoría literaria tiene que crear una reserva de conceptos universales o, al menos, generales con relación a los cuales se describan y expliquen los hechos individuales. Si no podemos descubrir leyes generales de alguna importancia, al menos seremos capaces de ver que la literatura está determinada por relaciones que son de carácter universal. Existen las relaciones entre originalidad y tradición, forma y contenido, ficción y realidad, emisor y destinatario, combinación y selección de materiales” (*Teoría de la literatura del siglo XX*)

HISTORIA Y CORRIENTES DE LA TEORÍA DE LA LITERATURA

TEMA 3: Los iniciadores-Teoría de la Literatura clásica

GRECIA CLASICA

- ✓ Reflexiones sobre el quehacer literario nacen junto con ese mismo arte
- ✓ Los textos literarios se relacionaban con la religión y la educación de los futuros ciudadanos
- ✓ Al final del s. VI a. C.: una corriente contraria a la teología tal y como aparece en los textos de Homero, la literatura no es ejemplar
- ✓ Reacción frente a este ataque: propuesta de lectura alegórica
- ✓ S. V a. C.: Aparición y desarrollo de la sofística
- ✓ Sócrates y los sofistas

La literatura desde el primer momento va a tener una función social. De hecho, en los primeros textos vamos a encontrar reflexiones sobre qué es la literatura (Homero...). La literatura desde un principio es **auto reflexiva**.

¿De qué nos hablan los textos clásicos?

Los textos literarios van a transmitir los **mitos religiosos**, nos contarán las historias de los dioses. Los textos literarios van a servir como fuentes de **aprendizaje** sobre la religión.

Los que tienen que aprender sobre la religión son los **niños**, este es otro de los aspectos más importantes de los textos literarios es que van a servir para educar a los niños, para que aprendan valores, para que aprendan sobre la religión y cuáles son los dioses, los atributos de cada uno...

Así, desde el principio nos vamos a encontrar con que la literatura va a ser un elemento clave en la **educación de los niños**, que van a ser los futuros ciudadanos. Esta función de la educación va a ser enormemente importante para entender como entienden la literatura Platón y Aristóteles.

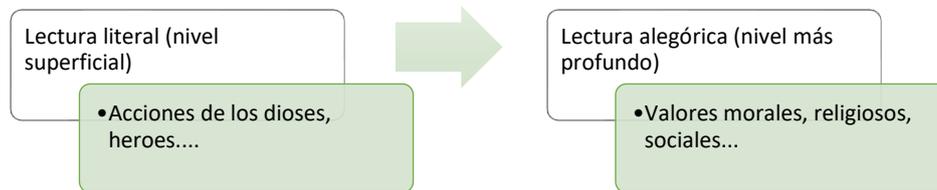
¿Cómo aparecen los dioses en los mitos, como se comportan? Igual que los humanos. Y ¿Cómo nos comportamos los humanos? Mal.

Los **dioses** son egoístas, caprichosos... Hay un momento en el final del siglo VI a. C. que la educación de los niños mediante los textos se pone en duda. Hay un **questionamiento** sobre la función de los textos literarios en la sociedad y va a ser un planteamiento enormemente importante, porque lo que ellos se preguntan es: si los dioses no tienen un comportamiento ejemplar, si los dioses se comportan como humanos, ¿qué tipo de valores transmiten a los niños? Lo que van a hacer es darle una vuelta a como se hace la interpretación. Frente a ese ataque que dice que los textos no valen si se les hace una lectura literal, lo que se plantea es una propuesta de **lectura alegórica**, para que sigan teniendo una función social.

A lo que nos lleva esta propuesta es a hacer una nueva lectura de los textos que sea metafórica, simbólica, de esta manera, salvan el problema, para que puedan seguir leyendo los mismos textos. En esta nueva lectura buscan elementos que están ocultos, que tienen muchos símbolos.

Ellos plantean que hay dos niveles de lectura:

1. Nivel superficial: lectura **literal** en la que los dioses parecen comportarse mal. Está al alcance de todos: las acciones de los dioses, héroes...
2. Nivel más profundo, más cerrado, que resulta difícil de interpretar, y que solo está al alcance de unos pocos, de los **sabios**. Solo los sabios pueden interpretar los valores morales, religiosos... Con lo cual lo que ellos buscarán aquí es que cada dios presente unos valores.

Esta interpretación alegórica es muy importante porque se va a desarrollar ampliamente en la **Edad Media**. En esta época también es necesario que se haga una lectura indirecta, simbólica de los textos cristianos.

Lo que ocurre a continuación es que aparecen los sofistas. Esto es importante porque van a seguir utilizando la literatura para su programa de enseñanza. La literatura seguirá siendo una herramienta fundamental para la educación.

Sofistas

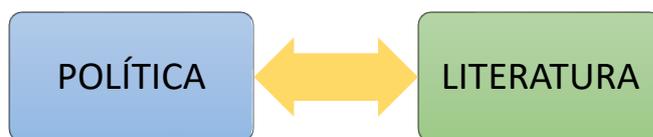
Nos va a llegar esa visión **relativista**: no hay unos valores universales, sino que los valores dependen de nuestra capacidad de persuasión, de negociación... Se dan cuenta de que dependiendo de en qué ciudad estén, las leyes van a ser diferentes, por lo tanto, se plantean que no hay valores universales del bien, de la verdad... y así adquiere verdadera importancia esa enseñanza de la **retórica** para convencer a los demás de nuestro punto de vista.

Esta visión relativista en la que los intereses **personales** priman sobre los intereses generales, que es la que tienen los sofistas, va a tener una enorme influencia en Platón. Platón no va a ser el primer pensador sistemático sobre la literatura, no es el primer teórico de la literatura, pero sus ideas van a ser muy importantes. El impacto de las ideas de Platón en la Edad Media y en la idea que sobre la literatura tienen en la Edad Media, va a ser enorme.

Platón

- ✓ Pensamiento político y pensamiento literario: el porqué de una estrecha relación
- ✓ La literatura: una herramienta educativa ¿responsabilidad de los filósofos o de los poetas?
- ✓ Ideas principales de Platón:
  1. Inspiración poética
  2. Imitación o *mímesis*
  3. El destierro de los poetas

Un aspecto muy importante en las reflexiones de Platón sobre la literatura es que su pensamiento **político** no se puede separar de lo que él piensa sobre la literatura. Política y literatura aparecerán unidas.

Platón se hace una pregunta: si la **educación** de los niños es tan importante, porque formamos a los **futuros ciudadanos**, ¿quiénes tienen que educar a los niños, los filósofos o poetas? Esta pregunta determina las ideas principales de Platón. Él tiene la siguiente idea: la futura ciudad tiene que ser **racional**, hay que usar la razón para estructurarla, en esta sociedad cada uno tendrá su papel. Los poetas tienen muchos problemas para insertarse en esa idea que tiene Platón de la sociedad del futuro.

1. Inspiración poética: cómo se crea la literatura

“Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos senderos,
que anduvo errante muy mucho después de Troya sagrada asolar;
vio muchas ciudades de hombres y conoció su talante,
y dolores sufrió sin cuento en el mar tratando
de asegurar la vida y el retorno de sus compañeros.
Mas no consiguió salvarlos, con mucho quererlo,
pues de su propia insensatez sucumbieron víctimas,
¡locas! de Hiperión Helios las vacas comieron,
y en tal punto acabó para ellos el día del retorno.
Diosa, hija de Zeus, también a nosotros,
cuéntanos algún pasaje de estos sucesos.”

Odisea

Es un tópico que seguimos utilizando. En esta época la **inspiración divina** era una idea que estaba muy arraigada en la sociedad. Hay una inspiración divina, que se materializa en esas **nueve musas del arte**, esto es, hay unas deidades femeninas en las que se materializa esta idea de que es la divinidad la que inspira a los poetas. Teniendo en cuenta que nos la encontramos en la Odisea, esta idea no la inventa, sino que recoge un **sentir general** de su época. Le viene muy bien para formular su idea de literatura.

La musa le relata al poeta cual es la historia mítica y no solo le cuenta lo que pasó, sino **como** tiene que estructurar y darle forma a la obra literaria, esto es, lo ayuda a darle forma al relato (qué lenguaje utilizar...). Con lo cual, lo que ocurre es que los **poetas** tienen una **cercanía mayor con la divinidad** que el resto de personas. Platón concibe este momento de inspiración como un momento de revelación, no es un momento normal, sino un momento de raptó divino. Es un momento, digamos, cercano a la locura, según Platón. No es un tipo que conoce su oficio y domina trabajo, sino alguien afectado por la locura, en el momento de crear los textos. La lectura de los textos también es un momento de **irracionalidad**.

Volvemos a la pregunta que hacíamos al principio, en mano de quién dejamos a los niños: filósofos (racionales, tienen un método) poetas (locura).

Si los filósofos son racionales, su función es llegar a conocer la verdad, aparecen como personajes sobre los que podemos depositar nuestra confianza.

2. Imitación o mimesis²: cómo se imita la realidad en la literatura.

Para Platón, la literatura y el arte en general funcionan como herramientas de **conocimiento**. Pero son unas herramientas de conocimiento **problemáticas**.

TEXTO 3

—¿Y el fabricante de camas? Pues hace un momento decías que no hace la Idea —aquello por lo cual decimos que la cama es cama — sino una cama particular.

— Lo decía, en efecto.

— Por lo tanto, si no fabrica lo que realmente es, no fabrica lo real sino algo que es **semejante a lo real mas no es real**. De modo que, si alguien dijera que la obra del fabricante de camas o de cualquier otro trabajador manual es completamente real, correría el riesgo de no decir la verdad (...) ¿Quieres ahora que, en base a estos ejemplos, investiguemos qué cosa es la imitación?

— Si te parece.

— ¿No son tres las camas que se nos aparecen, de una de las cuales decimos que existe en la naturaleza y que, según pienso, ha sido **fabricada por Dios**? ¿O por quién más podría haberlo sido?

— Por nadie más, creo.

— Otra, la que hace el carpintero.

— Sí.

— **Y la tercera, la que hace el pintor.**

Está hablando de tres niveles. Tenemos en el planteamiento platónico toda una serie de ideas perfectas (Ideas, esencias...) cuyas materializaciones imperfectas serán lo que nosotros conocemos en el mundo real.

1º nivel: Idea (perfecta y única)	2º nivel: Materialización (imperfecta y variable)	3º nivel (imitación artística o literaria)
<ul style="list-style-type: none"> • Cama • A lo que los filósofos pueden llegar a través del conocimiento. Es la que crea con las manos el carpintero.	<ul style="list-style-type: none"> • Cama • Como el ser humano materializa y hace diversas versiones.	<ul style="list-style-type: none"> • Consiste en imitar el nivel 2º (imperfecto) • Este es el fallo según Platón.

El arte tiene un **problema**, que imita lo material, lo imperfecto, en vez de las Ideas perfectas.

Conclusión de Platón: la literatura y el arte son una herramienta de conocimiento muy **problemática** para el conocimiento de la realidad. Hay que tener mucho cuidado en como utilizamos la literatura para enseñar a los niños. Las personas ideales para enseñar a los niños la Idea (1 nivel) y no la materialización (2 nivel) van a ser los **filósofos**. La imitación **literaria** siempre va a tener una perspectiva negativa para Platón porque en vez de imitar las esencias, Platón cree que imitan las **materializaciones** imperfectas del mundo.

Este texto va a determinar gran parte de la reflexión sobre la literatura a lo largo de los siglos. Se critica el tercer nivel porque lo que imita es la **materialización superficial e imperfecta**. Platón entiende ese contacto como un contacto **irracional** (poeta-dioses), es un momento de **locura**, y para llegar al mundo de las ideas, para poder acceder a esas

² Si aparece este término en el examen, LUCES ROJAS, estar atentos

verdades esenciales, tenemos que hacer un proceso **racional**. La cercanía entre el poeta y la divinidad genera un momento de locura, con lo cual, la imitación literaria se convierte en problemática para Platón ya que es una imitación superficial y únicamente los filósofos por medio de su proceso racional serán capaces de llevarnos al proceso de esencia ideal.

3. El destierro de los poetas: desterrarlos de esa sociedad ideal

Siempre se nos dice que Platón lo que hace es desterrar a los poetas de esta sociedad ideal que él plantea, esto es, los poetas no pueden estar en esa polis ideal, ya que son seres **irracionales** que crean y transmiten historias problemáticas.

TEXTO 1

— En tal caso, ¿hemos de permitir que los niños escuchen con tanta facilidad mitos cualesquiera forjados por cualesquiera autores, y que en sus almas reciban opiniones en su mayor parte opuestas a aquellas que pensamos deberían tener a llegar grandes?

— De ningún modo lo permitiremos.

— Primeramente, parece que debemos supervisar a los forjadores de mitos, y admitirlos cuando estén bien hechos y rechazarlos en caso contrario. Y persuadiremos a las ayas y a las madres que cuenten a los niños los mitos que hemos admitido, y con estos modelaremos sus almas mucho más que sus cuerpos con las manos. Respecto a los que se cuentan ahora, habrá que rechazar la mayoría.

Lo que Platón dice es que hay que hacer un **proceso de selección**. Su propuesta será que se aplique una especie de **censura** a los textos literarios que se utilicen en la educación de los niños. Algunos transmitirán los valores adecuados y otros no, estos últimos serán apartados. Los textos que le interesan a Platón los veremos en el texto 4.

Las ideas que hay que transmitir (pág. 80 a partir de la línea 5). La razón es el filtro que se va a utilizar. Hay que estar alerta ante ese tipo de poesía que no está guiada por la razón y los valores por la ley, cuidado con la poesía que está gobernada por las **pasiones**. Únicamente nos sirve la poesía que nos transmite los valores a los que podemos llegar por medio de la razón. Tenemos una serie de mitos que hayan llegado hasta nosotros, queremos otra sociedad, lo que hacemos es filtrarlos.

Por tanto, Platón no destierra a los poetas, sino que lo que dice es que hay que aplicar un filtro.

De esta manera, la responsabilidad de la educación de los niños estará en manos de los **filósofos**.

ARISTOTELES

Platón tenía estas tres ideas principales sobre la literatura, pero no tuvo un pensamiento sistemático sobre ella, en cambio, Aristóteles sí.

✓ *Poética y Retórica*: trabajos más destacados del pensamiento literario

– *Poética*: crítica y teoría de la literatura,

– *Poética*: introducción, estudios sobre la tragedia y la epopeya

✓ El poeta es un creador racional

✓ Principal concepto poético: *mímesis*

“Pues bien, la epopeya y la poesía trágica, y también la comedia y la ditirámica, y en su mayor parte la aulética y la citarística, todas vienen a ser, en conjunto, imitaciones”

Normalmente, ocurre que los discípulos reaccionan de manera contraria frente a lo que dicen sus maestros y esto es lo que le ocurre a Aristóteles; que se va a **distanciar** mucho de Platón. Tanto, que prácticamente vamos a tener nuevas versiones de aquello que planteaba Platón.

En el caso de Aristóteles tenemos dos **textos principales** que se ocupan sobre el pensamiento literario:

- *Poética*
- *Retórica*

Para nosotros el más importante será el segundo. Los textos que Aristóteles publica son los que no se transmiten. Tiene dos tipos de textos:

- Algunos que prepara para publicar, para que circulen. Generalmente se han perdido.
- Textos que Aristóteles utilizaba como apuntes para impartir clases. Apuntes que a veces no están del todo desarrollados, presentan lagunas espacios vacíos de información, no están preparados para la publicación. Irónicamente, son los textos que nos han llegado hasta la actualidad. *Poética* y *Retórica* son este tipo de textos, sin desarrollar bien, ya que el en la cabeza tendría las ideas muy claras y no estaban preparadas para la publicación.

Poética

Tenía dos tomos:

- I. Unos cuantos capítulos de introducción a la poesía (poesía como literatura), otros capítulos que se dedican a la Tragedia como género y otros que caracterizan la Epopeya.
- II. Comedia. Este tomo lo dedica a caracterizar la comedia: sus rasgos, temas... Este segundo tomo se ha perdido, no ha llegado hasta nosotros.

Con lo cual, solo tenemos el primer tomo y será el que investiguemos, esto es, cómo entiende Aristóteles la literatura y cómo caracteriza la tragedia, que es el gran género literario de su época.

Nos vamos a encontrar con que Aristóteles hace una operación doble porque en la *Poética* nos encontramos con crítica y teoría de la literatura, esto es, va a valorar las tragedias más importantes de su época, y a partir de ahí va a hacer teoría de la literatura porque va a proponer **leyes generales** sobre la literatura y sobre la tragedia (sus características, elementos...)

El poeta es un creador racional

Aristóteles le lleva enormemente la contraria a Platón: para Aristóteles los poetas son unos **creadores racionales**, alguien que domina la técnica, que sabe perfectamente lo que hace, esto es, **nada de inspiración**. La literatura es algo que se hace racionalmente, él no se cree lo de la inspiración divina y lo de que vienen las musas contando historias. La literatura es algo que sucede racionalmente, por lo que veremos que la perspectiva es muy diferente a la que plantea Platón. Para Aristóteles la literatura es **útil**, cumple una función muy importante dentro de la sociedad de la época.

Con lo cual, si a la primera característica le ha dado la vuelta, nos damos cuenta de que ha cambiado todo. Por ejemplo, para Aristóteles la mimesis no era un problema.

Ciertos conceptos que van a ser fundamentales, constituirán la espina dorsal de lo que será la Teoría de la Literatura hasta el siglo XVII:

- ✓ Mímesis: relación entre literatura y realidad
- “Y también resulta claro por lo expuesto que no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad”
- ✓ El arte nunca es una copia de la realidad para Aristóteles
  - ✓ *Verosimilitud*: entendida como lealtad a los principios o las leyes que gobiernan la realidad
- “En orden a la poesía es preferible lo imposible convincente a lo posible increíble.”
- ✓ Relaciones entre poesía e historia

MÍMESIS

(Vemos el texto 2)

La cuestión de la literatura es importante porque se aprende, la mimesis forma parte del proceso de **aprendizaje**. También se disfruta por medio de la mimesis.

Definiríamos la mimesis como el concepto que nos va a servir para hablar de la relación entre la realidad y la literatura. Esto es, cómo la literatura imita la realidad, de qué manera hace esa imitación. La mimesis es el **principio generador de la literatura**, es decir, se crea literatura a partir de la imitación.

Parte del problema del planteamiento de Aristóteles es que no define exhaustivamente, ya que estamos hablando de apuntes, aun así, si nos dice que la mimesis es una imitación de la naturaleza, sobre todo de la humana. Pero en esta idea de la imitación Aristóteles se va a alejar de Platón. Para Aristóteles la imitación que llevamos a cabo en la literatura no tiene por qué ser una copia de la realidad exacta, esto es, **no hay que imitar al ideal** (a las ideas perfectas, a las esencias), esto es, en el caso de Aristóteles esa idea que teníamos de Platón de la copia de las ideas, la copia de la percepción, desaparece.

Aristóteles tiene una perspectiva más amplia de la que tiene Platón, él ya no nos habla de la copia perfecta, sino que cuando nos habla de imitación, de lo que nos está hablando es de la **representación** de la realidad. Aristóteles se separa de Platón en este punto. El punto de arranque es el mismo: relación literatura/realidad

- Platón: relación problemática, cree que la literatura debería imitar la perfección, lo ideal, que las copias deben de ser perfectas
- Aristóteles: la literatura imita la naturaleza humana, representa las acciones de los humanos. Pero NO UN IDEAL abstracto como dice Platón, sino mucho más abierta, una representación creativa.

~~COPIA PERFECTA~~	REPRESENTACIÓN CREATIVA
-------------------------------	----------------------------

Esto es una idea fundamental. Nunca será una copia de la realidad, sino una representación. Esta representación tiene que ser verosímil, lógica dentro del mundo que se representa, tiene que ser coherente con las leyes de ese mundo de ficción...

Con lo cual, Aristóteles lo que nos dice es que la mimesis es una acción activa y creativa, su mimesis no es una mera copia de la realidad, sino que es una **representación creativa** de lo que les puede suceder a los humanos. Ese mundo de ficción que se representa tiene que ser lógico, todo lo que sucede tiene que estar sometido a la **unidad** de la obra (no puede haber otro personaje que vaya hablando de otras cosas, o un hecho que no pinte nada...). Nos quedamos con la idea: representación de las acciones humanas, ficción, creatividad, no hay una sola copia...

VEROSIMILITUD

(Vemos el texto 3)

El poeta tiene la opción de poder crear, poder representar en la ficción algo que podría suceder en la realidad. Sin embargo, no vale cualquier cosa en esa posible representación, va a poner ciertos **límites**: "lo posible según la verosimilitud o la necesidad". La representación tiene que ser **creíble**, el espectador tiene que poder creerse lo que se le está representando. El poeta tiene la posibilidad de crear algo que no ha sucedido pero que sería **lógico** que sucediera. El límite que pondrá Aristóteles a la creación es la VEROSIMILITUD. El poeta tiene la posibilidad de crear ficción, pero esa ficción tiene que ser creíble.

Para Aristóteles la poseía estará por encima de la historia. La literatura habla de lo general y la historia de lo particular, esto es, la literatura habla de lo que le **podría suceder** a los **humanos** y la historia de lo que les **ha sucedido a algunos humanos**. La historia sí nos tiene que contar lo que sucedió en la realidad, pero la literatura lo que puede hacer es crear lo que puede pasar a los hombres. REPRESENTA lo que es posible que les suceda a los seres humanos.

Al final del texto nos dice que no a cualquier persona le pueda suceder cualquier cosa, sino que a los nobles les sucederán unas cosas, a los agricultores otras... y cada uno pertenecerá a un género.

--

La verosimilitud Aristóteles la entiende desde una perspectiva pragmática, porque la verosimilitud en realidad la juzga el **espectador** (si la obra es verosímil o no), tiene que ver con si una obra nos resulta creíble o no. Para Aristóteles la verosimilitud es un principio poético fundamental, es muy importante. "¿Si no nos creemos la obra que estamos viendo, es posible que aprendamos algo de ella, que tenga algún efecto en nosotros?" cuando algo es **creíble**, podemos **aprender** de ello, puede tener un efecto sobre nosotros.

Hay veces que las leyes del mundo de ficción son muy parecidas al mundo exterior, las leyes tienen relación con la realidad, pero están un poco alejadas.

La verosimilitud se entiende como una **lealtad a las leyes** que gobiernan a la realidad. Esto es, no tenemos que imitar fielmente esas leyes, no hay que copiarlas exactamente, pero sí hay que dar la **impresión** de que seguimos esas leyes. La verosimilitud Aristóteles la entiende como ser fiel a los principios que rigen a la realidad. Es necesario que la representación sea coherente, tiene que haber coherencia y lógica.

(Vemos el texto 5)

“En orden a la poesía es preferible lo **imposible convincente** a lo **posible increíble**”³

- **Imposible verosímil**: Cosas imposibles en la realidad pero que dentro de ese mundo de ficción es verosímil. Es imposible que los animales hablen, pero en el mundo de ficción de una fábula es necesario que los animales hablen para que se desarrolle. Es imposible que una hormiga hable, pero es verosímil para que ese relato suceda, es necesario que suceda para que el relato se desarrolle. Las **leyes internas** de las fábulas obligan a que los animales hablen, sino tendríamos un documental. → **REPRESENTACIÓN**
- **Posible inverosímil**: es posible que nosotros en la realidad comamos gazpacho y sandía, pero no es verosímil que los vampiros coman gazpacho y sandía porque ellos beben sangre. → **REALIDAD**

Las reglas van a ser diferentes. Lo que va a decir Aristóteles es que es preferible lo imposible pero que resulte creíble a lo posible pero que no resulte creíble. La clave es que sea creíble o no. Lo importante es la representación. El mundo de ficción tiene que ser coherente y lógico con sus reglas.

✓ <i>Mimesis</i> y géneros literarios: medio, objeto y modo de imitación   ✓ <i>Decorum</i>: adecuación entre forma y contenido, entre estilo lingüístico y sucesos.   ✓ El género literario más importante para Aristóteles: la tragedia

La mimesis va a seguir siendo desarrollada por Aristóteles porque va a utilizar la cuestión de la imitación para **caracterizar los géneros** literarios. La idea principal de la mimesis es la que hemos visto hasta ahora, pero veremos que también va a hablar de: medio, objeto y modo de imitación.

Aristóteles a través de estas tres ideas va a ir caracterizando los géneros artístico-literarios, en general, solemos hablar de una mimesis de Aristóteles, pero esto también es mimesis.

- **Medios de imitación**: nos dice que el arte imita a través de distintos medios. El medio de imitación de la literatura es el **lenguaje**. Por ejemplo, el de la pintura serían los colores, las formas... En contraste con el medio de imitación de la pintura que es la forma, el color...el de la música el ritmo, la armonía... con lo cual ya le sirve de algún modo para diferenciar distintas disciplinas.
- **Objeto de imitación**: la literatura imita las **acciones humanas**, lo que podría sucederles a los seres humanos. Dependiendo de cuál sea el objeto (en este caso los seres humanos) que imitemos, nos encontraremos con un género u otro.
  - Algunos géneros imitan lo que podría sucederles a los **nobles**, por ejemplo, las tragedias y epopeyas
  - La comedia habla de lo que podría sucederle al **pueblo**, nos reímos de ellos.

³ Esta frase puede aparecer en el examen.

- Modo de imitación:
  - Modo narrativo o diegético: es el de la **epopeya**, porque en ellas lo que hay es un narrador que nos va contando la historia de los personajes, por eso se llama modo narrativo, porque hay un narrador.
  - Modo dramático: En la **tragedia** y en la **comedia** tenemos un, porque son los personajes los que hablan directamente.

DECORUM

Otro asunto que es importante. Aristóteles desliza un pequeño término cuando habla del medio, objeto y modo de imitación que es el decorum que se trata de la **adecuación**.

Aristóteles lo que nos dice es que es necesaria la adecuación entre la **forma literaria y el contenido**. Hay que hacer que se coordinen la forma, el estilo lingüístico y el contenido (los sucesos). Esto es, ciertas formas métricas funcionan solo con las tragedias, otras con las comedias... y lo adecuado es usar cada forma al género que le corresponde. Lo adecuado es que los nobles protagonicen tragedias, no es adecuado que lo haga el pueblo.

Esto que Aristóteles **percibe** en la literatura de su época, el decoro, se convertirá en una **regla** que nadie se puede saltar en el siglo XVI o XVII. Se convertirá en una regla. Todo lo que estamos diciendo son reflexiones de Aristóteles que realiza tras leer la mayoría de tragedias. Lo que él dice en el siglo 5 a. C. se va a convertir en ley en los siglos XVI y XVII.

Entre estos géneros, como se perdió el libro de la comedia no tenemos muy claro lo que contaba, aun así, si tenemos claro que Aristóteles consideraba que el género más importante de su época era la tragedia.

TRAGEDIA

Va a ser uno de los géneros más importantes para Aristóteles. Lo que Aristóteles hizo fue leer las tragedias más importantes de su época, las estudia, y llega a encontrar las **reglas generales**.

“La tragedia es, pues, la imitación de una acción elevada y completa, de cierta amplitud, realizada por medio de un lenguaje enriquecido con todos los recursos ornamentales, cada uno usado separadamente en las distintas partes de la obra; imitación que se efectúa con personajes que obran, y no narrativamente, y que, con el recurso a la piedad y el terror, logra la expurgación de tales pasiones” (Aristóteles, *Poética*)

Es una definición enormemente importante porque no solo describe las tragedias de su época sino porque lo que Aristóteles describe, en el renacimiento, en la época clasicista-neoclasicista se **convierte en ley**.

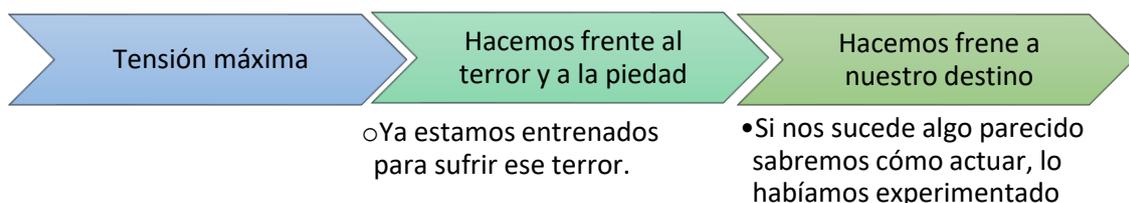
Es la definición en su poética, muy completa. Relaciona la literatura y la realidad. Nos encontramos casi todos los elementos.

- “de una acción elevada...”: la tragedia está imitada por nobles y dioses, si es elevada tiene que ser **ejemplar**, va a haber conocimiento que se transmite.
- “...y completa”: tiene que haber una **unidad** (nada de finales abiertos, de comienzos *in medias res*...) tiene que estar **cerrado**, tenemos que saber por qué ha ocurrido algo y cuáles son las consecuencias, tiene comienzo, nudo y desenlace.

- “de cierta amplitud” es que tienen que ser sucesos **encadenados**, no nos va a dar una tragedia compleja, tiene que tener unas causas y unas consecuencias que le den amplitud, que el material que trate sea de importancia
- “realizada por medio de un lenguaje enriquecido con todos los recursos ornamentales” tiene que ser un **lenguaje trabajado**, que no sea el de la calle. Un lenguaje que haga uso de los recursos retóricos, no nos vale el lenguaje de la comunicación coloquial.
- “...cada uno usado separadamente en las distintas partes de la obra” en cada parte se utilizarán unos recursos.
- “imitación que se efectúa con personajes que obran” es teatro, es drama, el modo de imitación será **dramático**.
- “no narrativamente” la acción nos la transmiten los **personajes**, no hay un narrador.
- “logra la expurgación de tales pasiones” el principal objetivo de la tragedia es la **catarsis**. Eliminar o atenuar la piedad y el terror a los espectadores, el objetivo final de la tragedia está en el **público**.

Por lo tanto, Aristóteles cree que la tragedia es el género más importante de su tiempo. Obviamente, la tragedia tiene una **función social**, beneficiosa para la sociedad. Todo lo que ocurre en una tragedia está encaminado a lograr un objetivo final, que es la **catarsis**, cuyos objetivos finales son expurgar el terror y la piedad. Lo que ocurre es que Aristóteles no profundiza más la definición. Hay muchas teorías respecto al tema. La opinión más o menos mayoritaria:

En la tragedia **sufrimos** y la tensión va creciendo, de esta manera alcanzamos un punto máximo de **piedad** por el héroe y sufrimos terror por el héroe. La catarsis es **empatía** con el héroe, ponernos en su lugar e identificarnos con él, sufrir con él. Cuando lleguemos al punto máximo de piedad y terror, se supone, se cree, que eso fortalecería a los espectadores para **enfrentarse** ellos también **a su propio destino**. La catarsis parece ser que se entendía como la manera en la cual se preparaba a los espectadores para que ellos se enfrentaran a su propio destino.

La catarsis servirá para hacernos más fuertes. La tragedia es buena si consigue la catarsis, si conmueve al público, si consigue que sufra con el héroe y empatice con él...

Aristóteles nos dice, como hemos visto, que la tragedia tiene que ser una **unidad**. Todos los elementos tienen que funcionar coordinadamente, todo tiene que servir para que la obra sea una unidad indisoluble: la verosimilitud, a lógica, la coherencia de los hechos, el tipo de personajes, que haya un principio/desarrollo/enlace...

- ✓ El efecto que busca la tragedia en el público: *catarsis*
- ✓ Elementos de la tragedia:
  1. Caracteres
  2. Elocución
  3. Pensamiento
  4. Espectáculo
  5. Melopeya
  6. Fábula (aspectos fundamentales)
- ✓ Las tres unidades en la *Poética* aristotélica
- ✓ Pensadores de la época helenística

Elementos que nos sirven para construir las tragedias:

En todas las tragedias nos encontraremos estos elementos, dentro de unos siglos se convertirá en ley, por ahora él está diciendo lo que ocurre en las tragedias de su época.

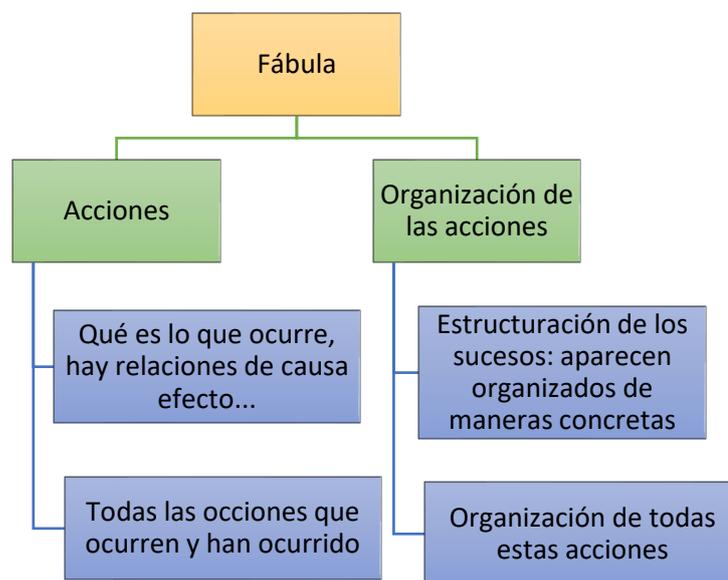
1. Caracteres: los personajes. Sobre todo, lo entiende como el perfil psicológico que tienen los personajes, cómo es su carácter. Los personajes de la tragedia, sobre todo los protagonistas, por lo tanto, los héroes y las heroínas, están caracterizados por cuatro **características** principales:
  - a. Bondad: los personajes tienen que ser buenos, o intentarlo al menos.
  - b. Conveniencia: Los personajes tienen que ser coherentes con los rasgos que los definen o con el mito del que vienen.
  - c. Semejanza: los personajes tienen que ser parecidos a los seres humanos que van a empatizar con ellos. Tienen elementos en común, que los espectadores pueden identificar como humanos.
  - d. Constancia: tienen que mantener una actitud constante, que no cambie mucho, de principio a fin.

Esto caracteriza sobre todo a los **héroes** de las tragedias.

2. Elocución: es el medio, el discurso, el nivel lingüístico. La forma que adquiere el lenguaje en la tragedia. Tiene que ver con la retórica, también con los recursos que utilizamos.
3. Pensamiento: son las **ideas** principales de la obra, los **temas** que tratan las tragedias, los asuntos (la guerra, la muerte, el ser humano, el amor, la generosidad...), etc.
4. Espectáculo: tiene que ver con la escenografía, con lo que tenemos encima del escenario. Los objetos, la indumentaria, las máscaras que lleven puestas...
5. Melopeya: tiene que ver con los elementos musicales (los cantos, los bailes...)
6. Fábula (aspectos fundamentales): jerárquicamente el más importante, todos los demás se subordinan a la fábula. Es el **elemento principal**. La demás características tiene que funcionar subordinadas a la fábula, que es la **acción**, lo que sucede en la obra, los **sucesos** que se llevan a cabo. El resto de elementos tiene que ser coherentes con la fábula, con lo que pasa.
  - a. En la tragedia siempre hay una acción, o una serie de acciones desencadenadas, que se llama **PERIPECIA**, que lleva al héroe **de la felicidad a la desgracia**. Las tragedias siempre suelen acabar mal. Pasará de la felicidad en la peripecia a la desgracia.

- i. También pasará un momento de anagnórisis: es cuando hay un momento de **conocimiento** o reconocimiento, por ejemplo, cuando Edipo se da cuenta de que ha matado a su padre y su esposa es su madre. La anagnórisis es cuando se pasa **de la ignorancia al conocimiento**. Es el momento en el que en la peripecia el héroe encuentra la razón por la que ha pasado de la felicidad a la tragedia.
- ii. Pathos: en la peripecia, hacia el final, hay unas acciones denominadas Pathos que serán acciones de **sufrimiento** extremo, físico (muerte dolorosa, suicidio...) y moral. Por ejemplo, cuando Edipo se da cuenta de todo y se arranca los ojos, su esposa se suicida...

Tenemos también dos aspectos de la fábula que van a ser importantes. Como decíamos, la fábula son las acciones de la obra. Aristóteles distinguirá dos niveles, y para él la acción, lo que sucede, es el más importante.

Se ponen en relación **causa-efecto** unas acciones con otras. Hay que organizar e insertar las diferentes acciones, hay que aludirlas e introducirlas dentro de la obra, lo que no hemos visto pero ha ocurrido, importa.

Por ejemplo, en Edipo solo veremos representado un día, lo que vemos es muy corto, pero se aluden hechos (cuando nace, etc.) que nos ayudaran a entender lo que pasa. El segundo nivel estudia cómo se introducen estas acciones.

No se nos cuenta todo lo que pasa, se escoge, hay una **estructuración**, se escoge lo que se cuenta, lo que vemos en el momento y también lo que vamos a contar de lo que ha sucedido antes.

En el primer nivel estarían **TODAS** las acciones, todo lo que sucede, en el segundo se organizan todas estas acciones, se **escoge lo** que se va a contar. Cómo se nos cuenta en un día todo lo que ha pasado en años.

TEXTO 6 (147)

Pues bien. El temor y la compasión pueden nacer del espectáculo, pero también de la estructura misma de los hechos, lo cual es mejor y de mejor poeta. La fábula, en efecto, debe estar constituida de tal modo que, aun sin verlos, el que oiga el desarrollo de los hechos se horrorice y se compadezca por lo que acontece; que es lo que le sucedería a quien oyese la fábula de Edipo. En cambio, producir esto mediante el espectáculo es menos artístico y exige gastos.

Lo importante no está tanto en la representación, sino que lo importante es la **organización** de lo que ocurre. En el caso de Edipo no hace falta que lo veamos representado para que nos horrorice. Lo más artístico es que la catarsis suceda en la fábula.

(Todo lo de hasta ahora era dentro de la fábula)

LEY DE LAS TRES UNIDADES⁴

Aristóteles alude un poco por encima a características de la tragedia de su época, que son las siguientes:

- Acción → una acción
- Tiempo → 12h/24h
- Espacio → no dice nada sobre este aspecto, pero en el neoclasicismo deducen que tiene que haber un solo espacio, ya que se habla de un solo día una sola acción, por lo tanto, esta acción se desarrollara únicamente en un espacio. Esto se debe también a la economía.

Estos elementos conformaran la ley de las tres unidades en el neoclasicismo (siglos XVI-XVII). Por ahora Aristóteles solo está describiendo lo que ve en las tragedias de su época (vemos el texto 1 y 2 pág. 145) luego todo esto se convertirá en ley.

HORACIO

En Roma vamos a hablar únicamente de él.

- ✓ Propuestas sobre la obra literaria: preocupación por los aspectos formales y de estilo
- ✓ La poética de Horacio (I a. C.): *Epistola ad Pisones* o *Ars poetica*
  1. Contra la preocupación formal: un contenido entendible y provechoso
  2. *Mimesis*: imitación de los clásicos y de las acciones humanas (porque es lo que interesa al público)
  3. Decoro: equilibrio y proporción
  4. Poesía y pintura: *ut pictura poesis*
  5. Dualidades horacianas: *ars/ingenium*
prodesse/delectare
res/verba

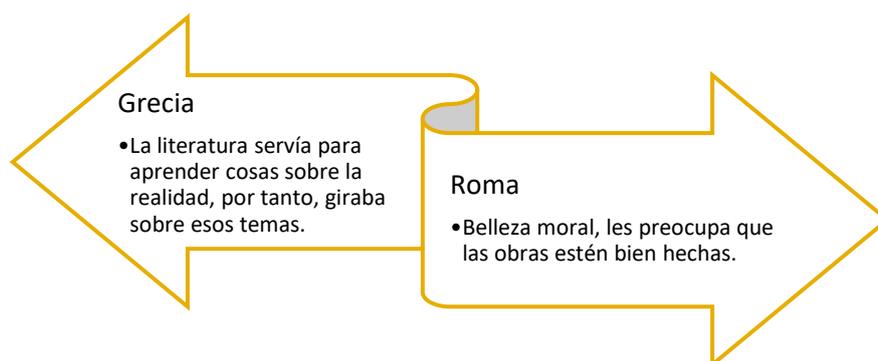
Lo que ocurre en roma con la Teoría de la Literatura es que van a **cambiar** el **enfoque** de lo que teníamos en Grecia. Ya no tienen preocupaciones morales, filosóficas... sobre la capacidad que tiene la literatura para hablarnos de la vida, eso que nos encontrábamos en Grecia, en Aristóteles... En Roma lo que les preocupa son:

- ✓ Cuestiones relacionadas con la **técnica**, como escribir.
- ✓ Cuestiones relacionadas con el **estilo** literario, lingüístico...

---

⁴ Todo esto es dentro de la tragedia, aunque también podemos aplicarlo a la comedia.

Les preocupa más hacer obras literarias que sean bonitas, que sean retóricamente bien hechas.

Con lo cual, nos vamos a encontrar el texto más importante y el que más influencia tendrá más tarde: *Epistola ad Pisones* o *Ars poetica*.

En Horacio no nos encontramos tanto esa preocupación formal que hay en su época, sino que a él le preocupa que el **contenido** de sus obras se pueda **entender fácilmente** y que su contenido sea **provechoso**. Esto es, lo que él va a buscar sobre todo es el impacto en el público, que este pueda sacar cierto provecho de las obras literarias, que puedan entenderlo fácilmente.

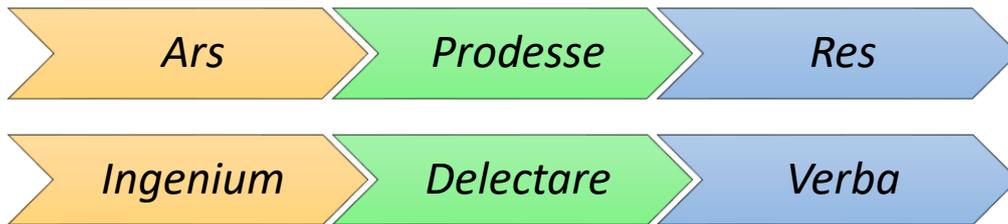
Como veíamos antes, en todos los autores se repiten los mismos conceptos:

- *Mimesis*: en este caso la mimesis va a ser un poquito diferente en relación a Aristóteles, va a variar.
  - o Por un lado, nos vamos a encontrar con esa idea de imitación que después va a ser importante. **Imitación** de los **autores clásicos**. Para aprender a escribir hay que imitar los mejores modelos, las mejores obras, que son las de los autores griegos. **Aprender a escribir** bien va a ser imitar los autores clásicos. Esta acepción de la mimesis también nos la encontraremos en el Renacimiento.
  - o Horacio nos dice que la mimesis es una imitación de las **acciones humanas**, de las costumbres de la gente, de lo que les pasa a las personas. Aquí Horacio se aleja de lo que planteaba por ejemplo Aristóteles. Decía que la razón por la que hay que imitar lo que les pasa a los humanos es que es eso lo que le **interesa al público**, no porque sirva para conocer el mundo, sino por puro interés. Los asuntos principales son los mismos, pero lo que a Horacio lo que le interesa es el **impacto** en el público.

Por lo tanto, la mimesis va a ser la manera en la que captamos el interés de los espectadores.

- Vamos a encontrar también ideas que Aristóteles también empezaba a apuntar. La idea del decoro: (adecuado, equilibrado, proporcional...) el decoro era la adecuación, esa idea de que hay cosas que son adecuadas y habrá cosas que no lo serán. Tiene que ver con el **equilibrio** y la **proporción**. Cada género tiene que tener unas características propias y no es decoroso mezclarlas, cada parte de la obra tiene que tener una extensión equilibrada, cada personaje tiene que hablar como le corresponde a su clase social, y tiene que comportarse como corresponde a ella. Lo adecuado es lo que hay que cumplir.
- La relación entre la poesía y la pintura nos la saltamos, no entra.

- Dualidades horacianas: lo que va a hacer Horacio con todos estos pares es plantear dos perspectivas de plantear la literatura. Son dos antónimos que van a aparecer enlazados.

- *Ars-prodesse-res*:
  - Técnica: se entiende la literatura como un arte técnico, es una técnica que se aprende.
  - Aprendizaje: tiene como objetivo enseñar, formar.
  - Contenido: Lo importante va a ser la “res”, el contenido, lo que se nos cuenta.

Horacio nos dice que hay una perspectiva que entiende eso, pero también hay otra contraria:

- *Ingenium-delectare-verba*:
  - Inspiración: El arte parte de una inspiración, no hace falta ser un trabajador.
  - Disfrute: El objetivo principal de esta perspectiva sería el disfrute, el deleite.
  - Belleza: Y por eso lo importante de la literatura de esta perspectiva será la belleza lingüística de la obra.

Horacio dice que lo mejor es buscar un **punto intermedio** entre estas dos maneras de crear literatura. Sistematiza algo que ya estaba en el aire. Lo ideal es que haya un poco de todo, haya un poco de deleite y un poco de aprendizaje; un poco de contenido y un poco de belleza; y un poco de técnica y un poco de inspiración.

TEMA 4: Pensamiento literario medieval y de la Edad Moderna

EDAD MEDIA (SIGLOS III/IV – XV)

Características globales de la teoría en el medievo:

1) Pluralidad o multiplicidad de corrientes, intereses y propuestas:

Es una época en la que hay mucha gente pensando sobre literatura, intereses muy diversos, propuestas muy diferentes... por lo que apreciamos una gran pluralidad de corrientes. A pesar de esto, sí que va a haber una cuestión central, que tiene que ver con todas estas propuestas, que es la **concepción cristiana del mundo**. Con lo cual, todo lo que se piensa sobre la literatura, tiene que ver con esa idea de la importancia de Dios para los humanos. Por tanto, lo que ocurre cuando empiezan a leer todos los autores **clásicos** es que no están escritos desde una percepción cristiana del mundo y esto genera **problemas** que van a tener que solventar. Irán buscando **interpretaciones** adecuadas para que les sirvan estos textos, ya que aparte de las sagradas escrituras, son los **modelos** que tienen. Van a tener que adaptar la interpretación de los textos a su visión del mundo.

2) Inestabilidad de los textos literarios

- Literatura escrita: Los textos literarios en la Edad Media son **inestables**. La cultura está en los monasterios, aquí copiarán y traducirán los textos literarios, pero las condiciones que tenían no eran muy buenas, lo que llevaba a malas copias, con errores, traducciones mal hechas...

- Literatura oral: lo que ocurre con ella es que se **pierde**, se transmite de boca a oreja, es cambiante... por lo tanto esta tradición es también **problemática**, inestable. Quien recita es probable que haya cambiado algo de lo que escuchó, además, en la Edad Media el concepto de autoría no tenía la importancia que tiene ahora. Todo esto tiene que ver con el tercer punto.

3) La noción de género literario entra en crisis

Surgen géneros híbridos, nuevos géneros. Al tener esta **inestabilidad**, los textos se van mezclándose, uniéndose unos con otros... e incluso aparecen **géneros nuevos** que antes no se conocían. Por ejemplo, surge un nuevo concepto que hasta ahora no conocíamos que es la tragicomedia (el decoro ya no está presente). También aparecen los romances, los exemplars... Ellos no tienen etiquetas para calificar esos textos, ya que solo tienen los géneros que había hasta ahora, por lo que se encuentran ante un problema.

4) Valoración del contenido moral, filosófico y religioso

Tiene que ver con el **dinero**. Va a haber una valoración del contenido de los textos que va a centrarse sobre todo en el contenido moral, filosófico y religioso. Lo que se busca en los textos literarios es **aprender** valores morales, religiosos...

5) Adscripción variable de la poesía: *Trivium* (Gramática, Retórica y Dialéctica o Lógica) y *Quadrivium* (Aritmética, Geometría, Astronomía y Música) como materias humanísticas

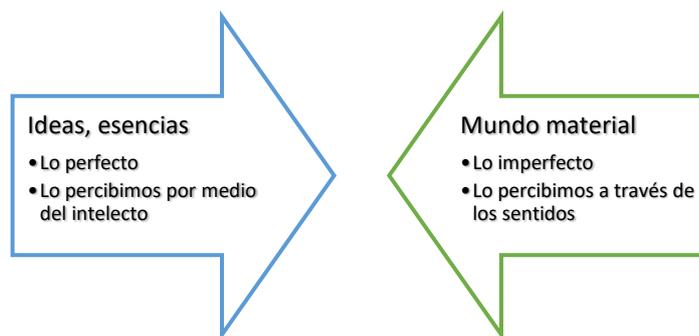
El sistema educativo está dividido en dos apartados, en siete artes liberales. Estos siete saberes principales que sirven para educar en la Edad Media, nos los vamos a encontrar agrupados en dos grandes grupos:

- *Trivium*: incluye la gramática, la retórica, la dialéctica o la lógica. Es lo que son ahora para nosotros las humanidades.
- *Cuadrivium*: incluye la aritmética la geometría la astronomía y la música.

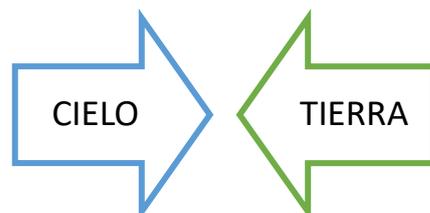
La literatura tiene un lugar un poco inestable, a veces aparecía relacionada con la gramática y la retórica, pero otras veces con la música. Sirve un poco para todo.

Influencia de la tradición platónica en la Edad Media:

Los planteamientos que teníamos al principio de la Teoría de la Literatura van a ser enormemente **influyentes**. Platón va a tener una enorme influencia en cómo se entiende la literatura. Por parte de este, había una **visión bipartita del mundo**.

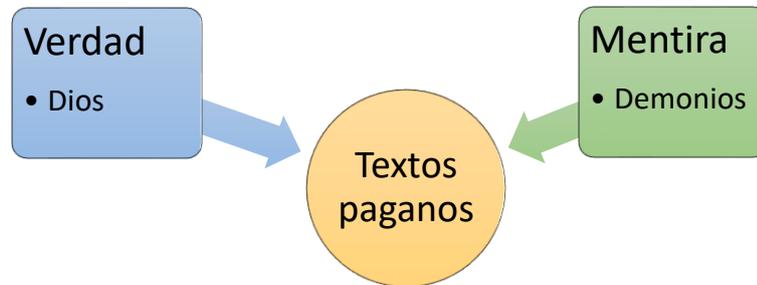
En la **percepción divina** nos encontramos con una visión parecida, en la visión **crisiana** del mundo Platón tiene una enorme influencia.

Todo esto va a ser importante en relación a esa influencia de cómo se entienden los textos literarios en la Edad Media:

- Las Sagradas Escrituras no presentan ningún problema porque el autor es Dios.
- Textos clásicos: nos presentan un pequeño problema y es que también tenemos muchos textos escritos por autores griegos y latinos, y en este caso, en una primera época creen esta literatura está inspirada por los demonios (con esto se refieren a los dioses paganos: Zeus, Júpiter, las Musas...). Son gente que ha inspirado a otros, pero no son de fiar.

Lo que ocurre es que, si en toda la Edad Media se sustenta este, **solo** se podrá leer la **Biblia**. Así, se dan cuenta de que tenían mucha **más literatura** y que tenían que poder leer, con lo cual dieron un paso más allá y se plantearon que en los textos literarios paganos podemos encontrar la Verdad también (inspirada por el **Dios** cristiano) pero también podemos encontrar la mentira (inspirada por los **demonios**).

Así, el método que usaran será el de la **interpretación alegórica**: hay que buscar en los textos, no en la superficie sino en su sentido profundo (metáforas, símbolos...), porque en ese caso sí podremos encontrar la verdad. Ellos creen que pese aparezcan los dioses griegos y romanos y haya ciertos temas, **Dios estaba presente** en los textos. La verdad será lo que se adapte a la **moral cristiana**. Como su visión del mundo es diferente, encuentran cosas diferentes, aprovechan lo que les puede servir.

Dos preceptos básicos en la poesía:

- Ajustarse a los principios de la moral y la religión
- Mostrar la verdad: solo aspiran a mostrar la verdad.

Estas vienen a ser las ideas principales.

EDAD MODERNA (S. XVI-XVIII)

- ✓ Importancia del humanismo: centralidad del ser humano y necesidad de la literatura para su formación
- ✓ Clasicismo como tendencia cultural e intelectual dominante
- ✓ Fuentes del Clasicismo: Platón, Aristóteles, Horacio y los tratados de retórica
- ✓ Clasicismo
  1. Nacimiento en Italia en el s. XVI
  2. Culminación en Francia en el s. XVII
  3. Desarrollo y fin a través del Neoclasicismo en el s. XVIII
- ✓ Clasicismo frente al Barroco

En estos siglos van a mirar principalmente a lo que plantearon los autores en Grecia y Roma. Vamos a tener un resurgir de la **antigüedad clásica**. Con lo cual, las ideas que encontrábamos en Grecia y Roma serán las que se nos presentarán ahora.

Importancia del humanismo: centralidad del ser humano y necesidad de la literatura para su formación:

Si en la Edad Media el centro de la cosmovisión era Dios, en la Edad Moderna será el hombre.

Para la **educación** del hombre necesitamos la **literatura**. En ella se buscan todos los conocimientos que busca el ser humano, es una especie de enciclopedia universal en la que podemos encontrar reunido todo lo que sabemos del mundo.

Desde la perspectiva de la Teoría de la Literatura, las fuentes principales a las que irán a buscar conocimientos sobre la Literatura serán las del Clasicismo:

- Platón
- Aristóteles
- Horacio
- Tratados de retórica.

El más importante de todos va a ser Aristóteles, pero sus ideas se mezclan con las de Horacio. Llegan a creer que lo que Horacio hace es una versión romana de las ideas de Aristóteles.

Nos interesa principalmente qué es lo que ocurre con el clasicismo, que va a ser la tendencia cultural dominante desde el siglo XVI hasta el XVIII.

- Nacimiento en el siglo XVI en Italia. Esto ocurre cuando ciertos autores vuelven a leerse la *Poetica* de Aristóteles y la *Epistola ad Pisones* de Horacio y empiezan a **interpretarlos**. Buscan ideas sobre la literatura (las ideas que hemos visto: mimesis, decoro...)
- Culminación en Francia en el siglo XVII. Este siglo va a ser la gran época del clasicismo, que culmina sobre todo en Francia. Va a culminar porque la literatura aparece asociada con los intereses del **gobierno**, de la monarquía francesa, esto es, veremos que se converge, se apoyan el uno en el otro... en este momento la literatura es absolutamente dependiente.
- Desarrollo y fin a través del Neoclasicismo en el s. XVIII. En este siglo nos encontramos con un paso más, que es el **neoclasicismo**. Va a ser la época de **crisis**, donde empieza a haber grietas. En el XVIII las ideas sobre lo que es la literatura se mantiene, pero el **público** empieza a presionar para que haya cosas nuevas, por lo que los autores empiezan a dudar y se dejan llevar. Ven que esas reglas a las que están arraigados desde hace tres siglos ya no pueden seguir porque hay una demanda del público.

Clasicismo frente al Barroco

El Clasicismo se va a desarrollar en algún momento de manera **paralela** al Barroco. El clasicismo, cuando, por ejemplo, en el siglo XVII esté en su auge en Francia, va a estar desarrollándose de manera paralela al barroco, que estará desarrollándose en España, Italia...

El gran valor que tiene el Clasicismo es la **RAZÓN**, la tiene como medida de todas sus decisiones (Boileau lo repite todo el rato). De ella derivan el resto de virtudes que van a aparecer como el equilibrio, el orden, la armonía, la línea recta, la voluntad de que la obra se entienda fácilmente....

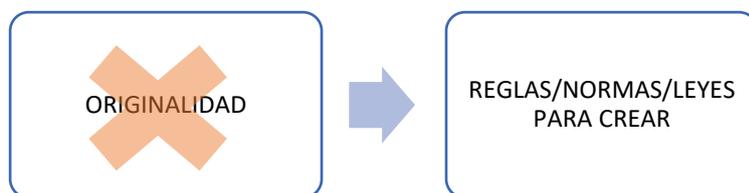

El Barroco en realidad va a ser una cierta tendencia que va hacia lo **irracional**, la dificultad, la complicación, el gusto por las figuras retóricas que dificultan la comprensión...

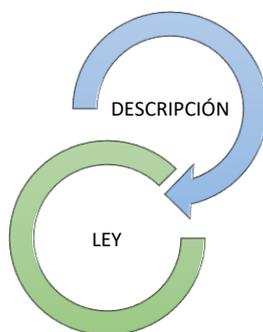

Estos dos movimientos van a ser **complementarios**, de alguna manera van a luchar para ponerse uno por encima del otro.

Hay un valor que al clasicismo no le interesa nada: la **originalidad**. El clasicismo lo que va a hacer es imponer **reglas/normas/leyes para crear**, y no es aconsejable salirse de ellas. Lo que van a hacer es seguir modelos anteriores, marcados por los autores de Grecia y Roma, para ellos son los correctos, los modelos que avalan la razón.

Lo que para Aristóteles era descripción de lo que ocurría en los géneros de su época, en el siglo XVI, XVII y XVIII se va a convertir en ley. Para ellos Aristóteles es una autoridad, aparece aquí la idea de *auctoritas*, Aristóteles es el que tiene conocimiento, ya hay que seguir lo que él dice.

Lo que ocurre es que los textos son **difíciles** de interpretar (los de Aristóteles, Platón Horacio...), con lo cual, lo que van a hacer los autores que hacen la interpretación es atribuirle al autor clásico la idea de *auctoritas*: “si lo dice Aristóteles, lo tenemos que seguir todos”, por ejemplo, esto es lo que va a ocurrir con la ley de las tres unidades. Aristóteles nos decía que lo normal en las tragedias de su época era que hubiera

- Una única acción, completa, desarrollada
- Una vuelta del sol, un único día (no sabemos si con la noche)
- Pero no sabemos nada sobre el espacio

Castel Vetro nos va a decir que Aristóteles ya nos dice que hay una ley de las tres unidades (cuando el simplemente había comentado lo que ocurría en las tragedias de su época), y lo que ocurrirá es que, por analogía, dirán que hay un solo espacio. En realidad, esto ocurría en Grecia (que hubiese un solo espacio), porque costaba mucho que hubiera más de un escenario. Castel Vetro nos dice que lo convertimos en norma, y la coherencia nos lleva a pensar que como había una sola acción y un solo día, también habrá un solo espacio.

La poética del clasicismo es una poética **prescriptiva**, ya no es descriptiva, ya que impone normas, **leyes**. La de Aristóteles era una poética descriptiva, porque describe lo que ve en su época, pero ahora dirán que esas son las normas para escribir, por lo que es prescriptiva.

Estas normas para escribir vamos a tenerlas en cuenta *a priori* (antes de ponerse a escribir el autor tiene que tenerlas en cuenta) y también *a posteriori* (una vez que el autor ha escrito el texto, una institución va a venir a comprobar si ha cumplido las normas o no). Por eso es importante que tengamos en cuenta que aquello que antes eran descripciones, en este caso será una ley. Lo que las obras literarias transmiten es lo que el **estado** quiere que se transmita (los valores morales, sociales...), por ejemplo, el respeto al rey, que no se mezclen las clases sociales, la institución matrimonial....

CLASICISMO FRANCÉS DEL S. XVII

Todo esto que estamos diciendo se ve claro en el clasicismo francés, que se desarrolla sobre todo en el siglo XVII (el momento de culminación que hemos dicho antes). El clasicismo llega a ser la **corriente cultural dominante**, y esto es muy importante porque en esta época Francia es una de las monarquías más potentes de Europa, y será un territorio que políticamente y culturalmente será dominante (en el siglo XVII). Lo que ocurre en la **cultura francesa** en este siglo es un **modelo a seguir** para el resto de Europa. Por lo tanto, si hay un modelo cultural único, que es el clasicismo, se va a transmitir solo este al resto de Europa.

También hay que tener en cuenta que mientras tanto en España e Italia lo que se va a ir desarrollando es el **Barroco**.

Características del Clasicismo francés (para entender cómo funciona esta poética prescriptiva)

1) Importancia de las academias: Academia Francesa como ejemplo de servicio al Estado y a la Monarquía

Las academias surgen con fuerza en los siglos XVI y XVII. Nadie piensa en colegios, instituciones pedagógicas ni nada parecido; son **reuniones** de intelectuales, son espacios donde se reúnen estos intelectuales a discutir los temas que les preocupan. Discuten asuntos culturales, intelectuales, y el gran valor de las academias en estas discusiones va a ser el gran valor del clasicismo: **la razón**. El **gobierno** se da cuenta de que estas academias tienen una enorme importancia, ya que tiene a todos los intelectuales reunidos ahí, con lo cual, le da rango **institucional** (dice que lo que ocurre ahí es parte del gobierno) a una de las academias y en 1624 la Academia francesa se convierte en una academia oficial del estado, de la mano de uno de los ministros más importante, el cardenal Richelieu. Este señor le dice a la academia francesa que tiene dos misiones:

1. Tienen que elegir la lengua y la literatura francesas al primer nivel, tienen que trabajar para que estén en el nivel más alto en Francia y en Europa. Quieren que ese modelo emane a otros países.
2. Hacer propaganda de los valores del gobierno y del propio cardenal. La Academia Francesa sirve para **controlar y juzgar** lo que ocurre en la **literatura**. Lo que dirá es “las reglas del clasicismo son estas, si los textos no los cumplen, vuelven a la casilla de salida”, es una especie de institución censora. La tragedia es el género más importante de la época y está transmitiendo constantemente valores al público, por lo tanto, es el género que interesa controlar más. Aun así, el clasicismo afecta a todos los géneros, aunque el teatro sea fundamental.

2) Querelle des Anciens et des Modernes (Querrela entre los Antiguos y los Modernos)

Dentro del clasicismo va a haber **tensiones**. Una conocida discusión que se denomina “la Querrela entre los Antiguos y los Modernos”, es una discusión que hay entre varios grupos de dramaturgos, de creadores. Lo que ocurre en esta disputa es lo siguiente:

- ✓ Los Modernos, que pretenden **cambiar** un poco, tener un poco más de libertad, En la década del 1620 aparece un grupo de creadores que reivindican tener un poco más de **libertad**; no seguir tanto las reglas, tener un poco en cuenta los gustos del **público**, tener menos en cuenta las normas, las leyes, poder crear géneros literarios nuevos...
- ✓ Los Antiguos les dirán que no, que la única manera de crear es cumpliendo las **normas**. Quieren que se mantenga el **sistema**. El **estado** los apoya, ya que como el teatro tiene gran influencia sobre la sociedad, el gobierno apoya a los que quieren mantener las normas.

3) Un ejemplo: la Querelle du Cid (El Cid de Corneille)

Se trata de uno de los ejemplos más importantes de toda esta disputa. Pierre Corneille, un dramaturgo de la época, lo que hace es utilizar una historia que era conocida, que ya existe, la historia de El Cid. Esta obra va a tener que enfrentarse con la Academia Francesa, tiene que pasar por su filtro, y al final, no lo pasa. Lo que ocurre con este texto es que:

1. Atenta contra los géneros, no respeta sus límites, ya que crea una **tragicomedia**.
2. Atenta contra la verosimilitud. No es creíble.
3. Atenta contra el decoro. En esta época el decoro se va a relacionar también con los valores morales, sociales.
4. Atenta contra el valor de prodesse/docere(enseñar). Atenta contra el valor pedagógico de la literatura.

La academia francesa le dice a Corneille que vuelva al **punto de salida**, que vuelva a reescribir la obra, ya que la **censuran**.

Las normas clásicas tienen tanto valor e influencia porque la mayor parte de los autores las van a cumplir, y porque el clasicismo tiene el apoyo del **gobierno y de la monarquía**. Toda la institución creía que estas normas les servían para que la población aceptara sus valores.

4) Desde 1640: aparición de diversas poéticas clasicistas

Desde 1640 nos vamos a encontrar con que se escriben algunas de las **poéticas clasicistas** más importantes, esto es, se reúnen esas **normas** que habían estado un poco disgregadas en textos teóricos, en teorías de la literatura. Entre estas poéticas la que va a tener más influencia va a ser *el arte poético* de Boileau.

NICOLAS BOILEAU Y SU ART POÉTIQUE

- ✓ *Art poétique* (1674): panorama teórico general de los principios clasicistas
- ✓ El trabajo de Boileau: recoge las ideas de los teóricos italianos del s. XVI, plantea las reglas del s. XVII y se sitúa como la base de las poéticas del s. XVIII
- ✓ Fuentes principales: Aristóteles y Horacio
- ✓ Objetivo: divulgar la preceptiva clasicista de modo ameno y efectivo

Boileau nos va a dar un **panorama general** de los principios clasicistas. Lo que hace es reunir todas las **normas** de su época, hace un panorama de lo que hay **definiendo** qué es la literatura, cuáles son las características principales de los géneros literarios, en qué consisten en el clasicismo esos conceptos tan importantes (mimesis, decoro, verosimilitud, inspiración poética, ley de las tres unidades),

Lo que hace Boileau es **refundir** con éxito las **teorías** (aquellas que vienen alabadas por Aristóteles y Horacio) que circulan en su época, es decir, su trabajo no tiene originalidad, y le sale muy bien. Lo que hace es recoger las ideas de los teóricos del XVI, plantea las reglas del siglo XVII y se sitúa como base de las poéticas del siglo XVIII. Se ubica de una manera central en el clasicismo y en el neoclasicismo.

El **objetivo** que tiene Boileau es divulgar estas ideas del clasicismo de un modo **ameno, entretenido y efectivo**.

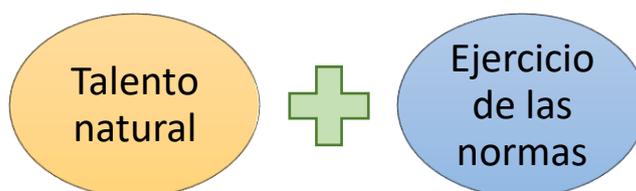
Art poétique

Se divide en cuatro cantos en los que las ideas aparecen organizadas de una manera bastante caótica. Pese a ese aparente caos Boileau nos va a hablar de las ideas principales sobre la literatura de su época. Las ideas que nos va planteando serán las siguientes:

1. Origen de la poesía

Al principio del primer canto. Su poética empieza directamente hablando de **cómo** se crea literatura. También retoma la idea de la **inspiración**: los poetas son aquellos que están dotados por la divinidad, tienen un **talento natural** que les ha otorgado Dios, para crear literatura. Retoma aquella idea que se transmitía a través de Platón de que la divinidad tiene que ver con que algunos estén más capacitados para crear literatura.

Lo de la divinidad no es lo único, los autores tienen que **trabajar** esa divinidad.

Ese talento natural se ejercita **siguiendo** las reglas o **copiando** los mejores modelos (imitación de los grandes autores de la época clásica). Con lo cual, está muy bien tener ese talento natural, pero hay que trabajar, usar la razón, tener sentido común... para seguir las reglas que tenemos en esta época. Ese talento natural, esa idea de que el talento viene de la divinidad, va a ser positiva, no estará mal vista.

“Vanamente un temerario autor piensa en el Parnaso alcanzar la cima del arte de los versos. Si no siente de ninguna manera la influencia secreta del cielo, si su astro no le ha hecho para poeta cuando nació, es siempre un prisionero de su limitado genio; para él es sordo Febo y Pegaso, reacio”

Repaso: talento natural o divino, pero esto no era lo más importante, lo que hay que hacer es trabajar ese talento del que dios nos ha dotado.

2. Intelectualismo

La importancia de la **razón**. Boileau nos va a decir que la imaginación no debe desbocarse, sino que la razón la debe guiar. Entre las págs. 148 y 149, entre versos 40 y 50. En esos versos encontraremos parte de lo que nos dice esta definición. “La mayoría de escritores, guiados por un **brío insensato** ... Evitemos estos excesos: dejemos a Italia la locura cegadora de todos sus falsos brillos (BARROCO NO)... buen sentido es resbaladizo. La razón en su trayecto no tiene más que un camino” → hay que seguir lo que dice la razón. Nos dibuja una especie de camino, y hay que seguirlo, con esto se refiere a que hay que seguir los dictados de la razón. En clasicismo el arte es sobre todo técnica, respeto a las reglas, pese a ese talento natural.

“Todo debe tender al buen sentido; pero para llegar a eso el camino es resbaladizo y es trabajoso mantenerse recto; a poco que uno se aparte, inmediatamente se ahoga. La razón en su trayecto no tiene más que un camino”

Con lo cual, la razón nos dice que cada **genero** va a tener sus **características propias**, cada uno tiene sus temas, sus recursos estilísticos, sus formas... Esto hay que respetarlo, no se pueden crear nuevos géneros...

Págs. 156-157 es el canto que corresponde a los géneros menores de la poesía. Boileau trata de que los géneros mantengan sus características principales y no haya mezclas. Al igual que a la **pastora** no le corresponden los rubíes, al género *idilio* también lo que le corresponde es el estilo natural, las flores...le corresponden las características de la humildad, la sencillez...Si tenemos a unos pastores hablando de sus desamores y de sus tristezas no podemos meterles un tono épico. No se puede mezclar

Por lo tanto, lo que cree el clasicismo y lo que cree Boileau es que estas **reglas** (las que le corresponden a cada género) lo que hacen es **estimular** la **creatividad** de los autores, ya que se esfuerzan más. Lo que nos vamos a encontrar en el clasicismo es que las reglas no cambian, son estables, pero que los autores irán intentando cambiarlas. Esto es, la **teoría** es **inmutable**, pero la **práctica** va a **romper** cada vez más estas reglas.

Repaso: la razón es el gran valor, todo lo que tenga que ver con ella va a ser defendido por el clasicismo. La razón y el sentido común se convierten en los máximos valores. La razón tenía también otras consecuencias: la razón nos dice que las reglas clasicistas son las mejores, con lo cual, no nos dejará saltárnoslas. Las máximas autoridades de la teoría de la literatura son Aristóteles y Horacio, por lo que son autoridades y la razón nos lleva a aceptar que sus palabras son ley, no podemos ir en su contra. Si esas palabras son ley, para ellos esas leyes eran una especie desafío, que hacen que los autores se esfuerzen, para ser bueno hay que esforzarse en cumplir las leyes. El verdadero desafío es ser capaz de cumplir las leyes y hacer obras cumpliéndolas. La razón nos lleva a respetar las leyes y a trabajar dentro de ellas, siguiendo a las autoridades que son Aristóteles y Horacio.

3. La regla de las tres unidades dramáticas

Va a ser una de las leyes fundamentales del clasicismo y se conecta con la idea de **verosimilitud**. Esto es, Boileau nos va a decir que, si no se cumple la ley de las tres unidades, la obra **no resultará creíble**. Para que la obra sea creíble tiene que tener: una acción principal, máximo un día, y un solo espacio. Si no cumplimos esta regla, según Boileau, la obra no resultará creíble.

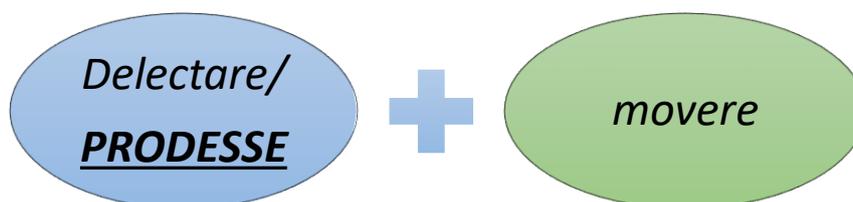
Vemos las págs. 166-167 de su poética. La ley de las tres unidades hace que la obra de teatro sea creíble. Hay que cumplir la ley para mantener a los espectadores **interesados**, porque si no se lo creen **se van a marchar**. Recordar que lo importante es que en este punto del clasicismo se une la ley de las tres unidades con la verosimilitud. Si en el examen nos pregunta la verosimilitud hay que hablarle de este punto, decir lo que dice cada autor, y cuando nos toque Boileau decir que la define así y luego que la une con esta ley.

4. Utilidad moral de la poesía

En el clasicismo la poesía tiene una **utilidad moral**. Aquí nos acordamos de Horacio y de su *delectare / prodesse*. Los clasicistas vuelven la mirada sobre aquella perspectiva que nos daba Horacio que decía que la literatura puede ser agradable (*delectare*) y útil para aprender (*prodesse*). Esto es, puede servir para deleitar, **disfrutar** o también para que **aprendamos**. El clasicismo retomará esta idea, pero va a dar más fuerza a uno de los elementos que a otro. Boileau nos dirá que la obra sea agradable y que nos guste, pero es **importante** que nos sirva para **aprender** algo. La obra debe deleitar al espectador, para que esté **atento**, pero tiene que ser sobre todo provechosa. Con lo cual, tiene que tener un **contenido moral**, unas ideas con respecto al gobierno, la religión, el comportamiento... de tal manera que los espectadores aprendan lo que es bueno y lo que no es.

No solo tienen que aprender lo que es bueno y lo que es malo, sino que también aparece otro concepto que viene de Cicerón y tiene que ver con la retórica que es el **movere**. En el clasicismo se va a recuperar en el sentido de que no solo vamos a aprender cuales son los principios morales correctos, sino que sobre todo los vamos a **poner en práctica**. Nos van a empujar, mover, a aplicar esos valores en nuestro día a día. Este moveré es que no solamente los aprendemos, sino que los espectadores van a **utilizarlos**.

Nos encontramos con otro término que es la **justicia poética**: que los buenos terminen bien y que los malos terminen mal. Es una literatura ejemplarizante, si los buenos terminan mal aprenderíamos que no hace falta portarse bien. Así, aprenderemos que si somos buenos seremos premiados, por lo que nos portaremos bien. Consiste en reforzar desde la propia obra que si eres bueno la justicia poética hará que seas premiado, y si eres malo la justicia poética te castigará.

5. La claridad expositiva:

Tenemos que utilizar un lenguaje literario, pero que sea **claro** y que se pueda **entender** fácilmente. Hay que usar un discurso que no sea oscuro, difícil, sino que transmita correctamente los contenidos morales. Si en estas obras lo más importante es el contenido, la transmisión de unos valores morales determinados, el estilo que usaremos para transmitirlos será uno que **comunique bien y directamente** lo que queramos transmitir al público. El clasicismo aspira a que el estilo **no entorpezca** la comprensión del mensaje. Es más, la razón por la que somos claros es que de esta manera lo que reflejamos es un pensamiento racional. Somos claros porque así expresamos un pensamiento racional. **Conectamos la claridad con lo racional.** Boileau juega un poco con esta idea de claridad/oscuridad, pero con una serie de comparaciones que nos resultan bastante útiles.

“Hay algunos espíritus cuyos sombríos pensamientos están siempre rodeados de una espesa niebla que ni siquiera sabría traspasar el día de la razón. Así pues, antes de escribir, aprended a pensar. La expresión sigue a nuestra idea según sea más o menos oscura o menos clara, o más pura. Lo que se concibe bien se expresa con claridad, y llegan con facilidad las palabras con que hay que decirlo”

Volvemos a esta lógica de la razón que es la que prima en el clasicismo. En la primera frase se hace mención a los oscuros espíritus-espesa niebla... estos espíritus oscuros son **irracionales**, la razón es clara.

“Antes de escribir aprender a pensar” lo primero es aprender a pensar con claridad, lógica, con la razón.

“La expresión sigue a nuestra idea según sea más o menos oscura o menos clara, o más pura” si pensamos de manera clara, nos expresamos también de manera clara, si pensamos de manera razonable, utilizando la razón y la lógica nuestra expresión será clara, fácilmente entendible.

“llegan con facilidad las palabras con que hay que decirlo”: importante. Si pensamos con la razón, nos expresaremos con la razón.

Ahora entramos en las ideas importantes:

6. Mimesis

A) Imitación de la naturaleza

En el caso de Boileau, el tipo de imitación de la realidad que propone será **neoplatónica**. Nos acordamos de que la *mimesis* era esa imitación de la naturaleza, de lo que hacen los seres humanos... Obviamente, Boileau va a retomar esta idea: hacer literatura es imitar lo que pasa en la realidad. Pero Boileau tiene una perspectiva neoplatónica y eso quiere decir que únicamente hay que imitar **lo más bello de la realidad**, lo más perfecto, lo que está más cerca de la esencia. Esto es, lo feo, lo sucio, lo desagradable... queda fuera, no le interesa a Boileau, sino que hay que imitar la **perfección**.

En esta época no le interesa hacer que los autores creen personajes muy humanos, sino lo que le interesa son los **estereotipos**, no les interesa humanizar a los personajes. Les interesa lo general, lo **universal**, por tanto, van a crear personajes “**tipo**”, en los que todos los demás se puedan ver **reflejados**: el loco, el gracioso, el enamorado, el ávaro...

La perspectiva de Boileau la comparten otros autores, pero no es la única perspectiva (la neoplatónica) que hay entre los autores de la época. Los otros autores tienen una perspectiva un poco **más abierta** de lo que tiene que ser la mimesis. Estos autores tienen una perspectiva más cercana a Aristóteles y ellos lo que dicen es que la imitación de la realidad no puede ser solo una imitación de lo más bello, sino que tenemos que hacer una **recreación artística** en la que el autor tiene cierta **libertad creativa**. Hay que recrear la realidad, pero no solamente copiándonos a lo que hay ahí fuera, no es una simple copia, sino que tenemos que **recrear**, tenemos una capacidad de representar. Boileau nos va a decir que todo lo sobrenatural, increíble...lo dejamos fuera.

B) Imitación de los autores y modelos clásicos

Dentro de la mimesis, para los clasicistas, también va a ser muy importante este aspecto. Si ellos, para dotarse de reglas en la creación de la literatura miran a los autores clásicos, para aprender a escribir tragedias y comedias mirarán también a los **autores de Grecia y de Roma**. Además, ellos idealizan a los autores grecolatinos, para el clasicismo la época de mayor esplendor cultural será Grecia y Roma, con lo cual, se convierten en los mejores **modelos**.

7. Decorum

Aquella idea de lo adecuado según la razón. Lo adecuado es **colectivo**, no tienen marcas individuales, sino que iban todos a una, va a ser algo compartido dentro de la poética clasicista. Boileau desarrolla este concepto y nos va a diferenciar dos tipos de decoro:

✓ Decoro interno

Es el que tiene que ver con la **obra literaria**. Lo que revisará es el argumento, los personajes, el estilo lingüístico que se utiliza, la extensión y el equilibrio de cada una de las partes de la obra... Y lo que nos dirá Boileau es que lo adecuado en este sentido es la **coherencia** entre los distintos elementos, la armonía, una lógica (cada género literario va a tener su tipo de personaje, su lenguaje, sus formas de versificación favoritas... nos acordamos del texto de la pastora y los rubíes). Todo está milimetrado, no hay posibilidad de romper. También lo relacionamos con la **verosimilitud**.

✓ Decoro externo

Tiene que ver con la **relación entre la obra literaria y el público**. Las obras tienen que respetar los principios morales del **público**, las costumbres de la sociedad... las obras no pueden ser ofensivas, no pueden irritar a los espectadores, porque su fin es educarlos, enseñarles cuáles son los valores adecuados.

La parte interna tendrá que ver con la forma de la obra y la externa con que los valores de esa obra no atenten contra los valores del público.

8. Verosimilitud

La verosimilitud se relaciona con la **ley de las tres unidades**, con el **decoro** de la obra y con la **mimesis**. Es uno de los principios más importantes del clasicismo, es muy importante que la obra sea creíble. Nos acordamos: lo irracional, lo fantástico, lo increíble... no es verosímil. Lo maravilloso no es muy recomendable, tiene que ser una cosa muy excepcional, solo lo usamos puntualmente, y preferiblemente queda fuera.

Para Boileau es más importante la verosimilitud que la verdad.

“Nunca ofrezcáis al espectador algo increíble, a veces lo verdadero puede no ser verosímil”

La verosimilitud queda por encima. La ley de las tres unidades tiene que cumplirse para que sea verosímil. Cada género tiene que tener sus características adecuadas según el decoro que se tienen que cumplir para que la obra sea creíble.

UNA EXCEPCIÓN: EL ARTE NUEVO DE HACER COMEDIAS EN ESTE TIEMPO (1609) DE LOPE DE VEGA

- ✓ Defensa de la libertad creadora por parte de un poeta, aunque su poética está inspirada en la del clasicista italiano Robortello
- ✓ Defensa del gusto del público frente a la preceptiva clasicista
- ✓ Propuesta de Lope: no hay que separarse demasiado de las normas, pero tampoco hay que apartarse del todo del gusto del público (búsqueda del justo medio)
- ✓ Defensa de la verosimilitud, pero novedosas interpretaciones del decoro y de las tres unidades para dar gusto al público

El clasicismo es muy unitario, pero es cierto que también tiene una respuesta de los que creen que tiene que haber una mayor **libertad creativa**. Es lo que ocurre con Shakespeare y también con Lope de Vega. *El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo* va a ser el texto teórico reflexivo sobre su práctica literaria, nos muestra su idea sobre lo que es la literatura. Lo que dice Lope de Vega es que su poética está inspirada en las ideas de Robortello. (primer punto). Uno de esos teóricos que en el XVI recuperan a Aristóteles y Horacio es Robortello, y las ideas de Lope de Vega vienen de él. Lope de Vega dice que él se **conoce las normas** del clasicismo y la propuesta de Robortello, y **demuestra** que se las sabe. Esto es, Lope de Vega nos demuestra que no es ese creador rimador ignorante que llama Boileau, él conoce el clasicismo, pero le parece que la defensa de la **libertad creadora** es más importante que cumplir las leyes. Lo que hace en este texto es “Mirad, y conozco las normas y las leyes y a veces las cumple, pero, matiza, es más importante la libertad creadora que cumplir servilmente las leyes”. Esto es, reconoce las leyes, le parece que algunas están bien, pero otras no le funcionan, su genio creativo está por encima de ellas.

Le parece que es necesario **adaptarlo a sus necesidades** creativas porque lo que más le importa a él es el **público**. Y él cree que es más importante adaptarse a los gustos del público que a las leyes del clasicismo. (segundo punto), esto es, lo que nos vamos a encontrar en Lope de Vega es que se cree un **punto intermedio** entre las normas y el gusto del público (tercer punto), algo sensato en medio.

Lope nos dice que es importante que la obra sea verosímil (para que el público esté enganchado), pero para que una obra sea verosímil **no** hay que seguir las normas de **manera exclusiva**, nos podemos permitir por ejemplo romper con el decoro (no del todo). El propone **novedosas interpretaciones** del decoro, por ejemplo, que en las comedias aparezcan nobles y reyes, mezclar lo trágico y lo cómico. Lope comete estos atentados, tensa las normas, y las hace más amplias.

La ley de las tres unidades, Lope no concentra la acción en un día, puede pasar mucho más tiempo. Demuestra que pese la acción no se concentre en un día, el **público sigue interesado y se cree** lo que está sucediendo en el escenario.

SIGLO XVIII- NEOCLASICISMO

- ✓ Neoclasicismo europeo del s. XVIII: heredero y continuador de las ideas del Clasicismo
- ✓ Separación entre teoría y práctica literaria
- ✓ Razón y sentido común / relativismo histórico y subjetivismo
- ✓ El Neoclasicismo como reacción contra el Barroco
- ✓ Segunda mitad del s. XVIII: el interés se centra en el espectador y el lector
- ✓ Crisis que anuncia el siguiente movimiento literario y cultural: el Romanticismo

Le interesa que nos quedemos con dos ideas básicas:

- ✓ Se repiten las mismas ideas que en el siglo anterior. Es como una segunda parte del clasicismo, en la perspectiva teórica **no hay novedades**.
- ✓ El problema es que en la práctica los autores cada vez **se alejan más de la teoría**, se van tomando más licencias y siguen menos las normas. Esto se debe a que se dan cuenta de que le tienen que dar gusto al público.

Vamos a tener una especie de distancia: la teoría sigue igual pero el **público** pide innovaciones, que no se cumplan las reglas.

Los valores principales que teníamos en el clasicismo de la **razón y el sentido común** entra en **crisis**. Esto se debe a que se dan cuenta que la razón no era tan común como ellos creían, sino que cada uno de nosotros tenían una **perspectiva subjetiva** (no todos tienen los mismos gustos...). (tercer punto). Se dan cuenta de que la razón no lo justifica todo y de que hay un relativismo histórico, con el tiempo los gustos irán cambiando, las tendencias...

En resumen, se dan cuenta de que las ideas de la literatura nos pueden ser eternas. Lo que pasará entonces es que habrá una gran crisis que nos llevará al Romanticismo.