

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

Seminario Arte Literario PAV Ciclo: 2020

Docente: Paula Dálesson

Correo de contacto: pauladalesson@gmail.com

Guía N° 1 ¿qué es la Literatura?

La **literatura** es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Por extensión, se refiere también al conjunto de producciones creadas de una nación, de una época o de un género (la literatura griega, la literatura del siglo XIX, etc) y al conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia (literatura médica, literatura jurídica, etc). Es estudiada por la Teoría de la Literatura.

Significado del término

En sentido estricto

Según el *Diccionario de Autoridades* (1734), *Literatura* es el conocimiento y ciencias de las letras. Etimológicamente deriva de la palabra latina *LITTERA*, que significa "letras".

En el siglo dieciséis en España, *Literatura* designaba a los manuscritos legales, y a las artes y las letras.

En el Diccionario de la Real Academia Española, (1992) el término se aplica al arte que emplea como instrumento la palabra, que comprende las obras con una intención estética. En el *Diccionario de Uso del Español* de María Moliner se define como el «arte que emplea como medio de expresión la palabra hablada o escrita» y, como segunda acepción, *conjunto de obras literarias*.

De acuerdo con el *Diccionario Internacional de Literatura y Gramática Filosófica* de Guido Gómez, la palabra *literatura* se refiere a los escritos imaginativos o de creación de autores que han hecho de la escritura una forma excelente de expresar ideas de interés general y permanente.

En sentido amplio

1. Conjunto de obras escritas de ficción con una finalidad lúdica.
2. Producciones escritas por autores–creadores y avaladas por la crítica literaria.
3. Clase de escritos que se distinguen por su belleza de estilo o expresión, su preocupación por la forma, a diferencia de los tratados científicos o trabajos en los que es prioritario el contenido sobre la preocupación estética.
4. Arte que crea belleza por medio de las palabras. Es una de las Bellas Artes, junto con la Arquitectura, la Escultura, la Pintura, la Música, la Declamación y la Danza.
5. Conjunto de obras literarias producidas en una época: Literatura barroca, literatura romántica...
6. Bibliografía existente acerca de un tema específico.
7. Compendio de obras literarias de un país o de una nación a través de la historia.

8. En su más amplia acepción, por literatura se entiende todo lo relacionado con las letras, particularmente las escritas, y podría definirse como "el conjunto de la producción escrita"; "alles was geschrieben ist, ist literatur" (todo lo que esta escrito, es literatura).

La Literatura

En el siglo XVII, lo que hoy denominamos «literatura» se designaba como *poesía* o *elocuencia*. Durante el

Siglo de Oro español, por *poesía* se entendía cualquier invención literaria, perteneciente a cualquier género y no necesariamente en verso. A comienzos del siglo XVIII se comenzó a emplear la palabra «literatura» para referirse a un conjunto de actividades que utilizaban la escritura como medio de expresión. A mediados de la misma centuria Lessing, publica *Briefe die neueste Literatur betreffend*, donde se utiliza «literatura» para referirse a un conjunto de obras literarias. A finales del siglo XVIII, el significado del término literatura se especializa, restringiéndose a las obras literarias de reconocida calidad estética.

En Inglaterra, en el siglo XVIII Literatura, la palabra «literatura» no se refería solamente a los escritos de carácter creativo e imaginativo, sino que abarcaba el conjunto de escritos producidos por las clases instruidas: cabían en ella desde la filosofía a los ensayos, pasando por las cartas y la poesía. Se trataba de una sociedad en la que la novela tenía mala reputación, y se cuestionaba si debía pertenecer a la literatura. Por eso Eagleton sugiere que los criterios para definir el *corpus* literario en la Inglaterra del siglo XVIII eran ideológicos, circunscritos a los valores y a los gustos de una clase instruida. No se admitían las baladas callejeras ni los romances, ni las obras dramáticas.¹ En las últimas décadas del siglo XVIII apareció una nueva demarcación del discurso de la sociedad inglesa. Eagleton nos cuenta que surge la palabra «poesía» como un producto de la creatividad humana en oposición a la ideología utilitaria del inicio de la era industrial. Tal definición la encontramos en la obra *Defensa of poetry* (1821) de Shelley. En la Inglaterra del Romanticismo, el término «literato» era sinónimo de «visionario» o «creativo». Pero no dejaba de tener tintes ideológicos, como en el caso de Blake y Shelley, para quienes se transformó en ideario político, cuya misión era transformar la sociedad mediante los valores que encarnaban en el arte. En cuanto a los escritos en prosa, no tenían la fuerza o el arraigo de la poesía; la sociedad los consideraba como una producción vulgar carente de inspiración.

La literatura se define por su literariedad

En la búsqueda de una definición precisa de los conceptos «literatura» y «literario», surgió la disciplina de la Teoría de la Literatura, que empieza por delimitar su objeto de estudio; la literatura. A comienzos del siglo XX, el formalismo ruso se interesa por el fenómeno literario, e indaga sobre los rasgos que definen y caracterizan los textos literarios, i. e., sobre la *literariedad* de la obra. Roman Jakobson plantea que la literatura, entendida como mensaje literario, tiene particularidades en la forma que la hacen diferente a otros discursos; ese especial interés por la forma es lo que Jakobson llama *función poética*, por la que la atención del emisor recae sobre la forma del mensaje (o, lo que es lo mismo, hay por parte del emisor una voluntad de estilo). En efecto, hay determinadas producciones lingüísticas cuya función es únicamente proporcionar placer, un placer de naturaleza estética, en línea con el pensamiento aristotélico. El lenguaje combinaría recurrencias (repeticiones) y desvíos de la norma para alejarse de la lengua estándar, causar extrañeza, renovarse, impresionar la imaginación y la memoria y llamar la atención sobre su forma expresiva.

El lenguaje literario sería un lenguaje estilizado y trascendente, destinado a la perdurabilidad, muy diferente de la lengua de uso común, destinada a su consumo inmediato. La literatura, por otra parte, exige una tradición en la que sustentarse: *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha* no habría podido escribirse si no hubieran existido antes los libros de caballerías. Un texto literario no puede estimarse de forma inmanente y autónoma, sino como consecuencia de otros muchos textos y antecedente de otros.

Wolfgang Kayser, a mediados del siglo XX, planea cambiar el término «Literatura» por el de «*Belles Lettres*», diferenciándolas del habla y de los textos no literarios, en el sentido de que los textos literario-poéticos son un conjunto estructurado de frases portadoras de un conjunto estructurado de significados, donde los significados se refieren a realidades independientes del que habla, creándose así una objetividad y unidad propia.

El término literatura y sus adjetivos

Castagnino, en su libro *¿Qué es la literatura?*, indaga sobre qué es literatura y cómo el concepto se extiende a realidades como la escritura, la historia, la didáctica, la oratoria y la crítica. Según Castagnino, la palabra literatura adquiere a veces el valor de nombre colectivo cuando denomina el conjunto de producciones de una nación, época o corriente; o bien es una teoría o una reflexión sobre la obra literaria; o es la suma de conocimientos adquiridos mediante el estudio de las producciones literarias. Otros conceptos, como el de Verlaine, apuntan a la literatura como algo superfluo y acartonado, necesario para la creación estética pura.

Posteriormente, Claude Mauriac propuso el término "aliteratura" en contraposición a «literatura» en el sentido despectivo que le daba Verlaine. Todas estas especificaciones hacen de la literatura una propuesta que depende de la perspectiva desde la que se enfoque. Así, Castagnino concluye que los intentos de delimitar el significado de «literatura», más que una definición, constituyen una suma de adjetivaciones limitadoras y específicas.

Si se considera la literatura de acuerdo con su *extensión y su contenido*, la literatura podría ser universal, si abarca la obra de todos los tiempos y lugares; si se limita a las obras literarias de una nación en particular, es Literatura nacional. Las producciones, generalmente escritas, de un autor individual, que por tener conciencia de autor, de creador de un texto literario, suele firmar su obra, forman parte de la literatura culta, mientras que las producciones anónimas fruto de la colectividad y de transmisión oral, en ocasiones recogidas posteriormente por escrito, conforman el corpus de la literatura popular o tradicional.

Según el *objeto*, la literatura será preceptiva si busca normas y principios generales; *histórico-crítica* si el enfoque de su estudio es genealógico; *comparada*, si se atiende simultáneamente al examen de obras de diferentes autores, épocas, temáticas o contextos históricos, geográficos y culturales; *comprometida* si adopta posiciones militantes frente a la sociedad o el estado; *pura* si sólo se propone como un objeto estético; *ancilar*, si su finalidad no es el placer estético sino que está al servicio de intereses extraliterarios.

Según los *medios expresivos y procedimientos*, Castagnino propone que la literatura tiene como formas de expresión el verso y la prosa y sus realizaciones se manifiestan en géneros literarios, universales que se encuentran, más o menos desarrollados, en cualquier cultura; *lírico*, *épico* y *dramático*. Manifestaciones Líricas son aquellas que expresan sentimientos personales; Épicas, las que se constituyen en expresión de un sentimiento colectivo manifestado mediante modos narrativos, y Dramáticas, las que objetivan los sentimientos y los problemas individuales comunicándolos a través de un diálogo directo. A estos géneros literarios clásicos habría que añadir además el género didáctico. El fenómeno literario ha

estado siempre en constante evolución y transformación, de tal modo que el criterio de pertenencia o no de una obra a la literatura puede variar a lo largo de la historia, al variar el concepto de "arte literario".

Barthes: la literatura como práctica de escritura

Para Barthes la literatura no es un corpus de obras, ni tampoco una categoría intelectual, sino una práctica de escritura. Como escritura o como texto, la literatura se encuentra fuera del poder porque en ella se está produciendo un desplazamiento de la lengua, en la cual surten efecto tres potencias: Mathesis, Mímesis, Semiosis.² Como la literatura es una suma de saberes, cada saber tiene un lugar indirecto que hace posible un diálogo con su tiempo. Como en la ciencia, en cuyos intersticios trabaja la literatura, siempre retrasada o adelantada con respecto a ella: "La ciencia es basta, la vida es sutil, y para corregir esta distancia es que nos interesa la literatura." Por otra parte el saber que moviliza la literatura no es completo ni final. La literatura sólo dice que sabe de algo, es la gran argamasa del lenguaje, donde se reproduce la diversidad de sociolectos constituyendo un lenguaje límite o grado cero, logrando de la literatura, del ejercicio de escritura, una flexibilidad infinita, un actuar de signos.

El lenguaje literario

El lenguaje en general puede ser depurado o estilizado para incrementar sus posibilidades expresivas; este proceso de depuración o estilización se realiza mediante técnicas que le añaden un ritmo suplementario o que le hacen susceptible de suscitar extrañeza con la intención de impresionar la imaginación, la inteligencia o la memoria. Llamamos literatura al producto de esta intención estética que pretende estilizar el lenguaje en persecución de fines estéticos: literatura es el arte de la palabra.

Procedimientos del lenguaje

Los dos procedimientos de estilización que se usan casi siempre en los textos literarios son la recurrencia o repetición, por un lado, y la variación, alienación o extrañamiento por otro, y pueden encontrarse en su forma más simple en los refranes, donde hay muchos elementos fónicos, rítmicos y semánticos repetidos (recurrencia) y también alteraciones o enrarecimientos de la lengua común (variaciones) que convierten al texto en más vistoso y llamativo. Por ejemplo, en "quien a buen árbol se arrima / buena sombra le cobija" tenemos repetida la secuencia **ena** tres veces, el sonido B cinco veces, el lexema *buena* dos veces y los acentos son iguales en primera, tercera y séptima sílaba de ambos versos, aparte de que también la rima en **i-a** se repite en ambos (recurrencia), mientras que el lenguaje aparece enrarecido por la elipsis de *un* y *una* y por el hipébaton que supone colocar el verbo al final de la frase, cuando el orden normal en español es sujeto, verbo y complementos. El efecto combinado de ambos recursos produce un contraste cuyo resultado consiste en llamar la atención sobre el mensaje mismo, con lo que aumenta su eficacia expresiva y, por tanto, se hace más fácilmente transmisible a través del tiempo y más fácilmente memorable.

¿Qué es el lenguaje literario?

El lenguaje literario es, pues, un lenguaje modificado, un "lenguaje figurado" por una serie de recursos expresivos o estilísticos que llaman la atención sobre la forma del mensaje. La disciplina llamada retórica cataloga estos recursos y expone los efectos que originan: son los

² Barthes, *Lección Inaugural*, pp. 120-124

llamados tropos y figuras retóricas, formados cada uno por diferentes combinaciones de recurrencia y variación. El más importante efecto de este tratamiento retórico del lenguaje es que confiere al texto literario, al contrario que ocurre con el texto normal que posee una finalidad pragmática y no estética, la posibilidad de una relectura, de una segunda lectura diferente de la primera, la posibilidad de una doble lectura. El texto normal, sin embargo, sólo posee la mayor parte de las veces una, mientras que si posee más se considera ya de hecho un texto no normal, sino estilizado o literario, porque existe en él una intención estética.

El estilo

El estilo es, lo que convierte en literario un texto, en especial cuando lo que se cuenta no contiene algo que impresione por sí mismo; es un tratamiento de belleza que recibe el lenguaje y que incrementa mediante la función del lenguaje conocida como función poética, estudiada por Roman Jakobson, la cohesión textual incrementando su belleza, concepto estudiado por la disciplina denominada estética. Ese tratamiento de belleza convierte al mensaje literario en algo perdurable y sólido a través del tiempo y facilita su aprendizaje, mientras que la lengua de uso, cuyo cometido es fundamentalmente pragmático, desvanece su forma y su contenido al mismo tiempo que es usado y no perdura más allá de la función pragmática con que fue creado. De ahí que los refranes, las canciones, las coplas y las palabras literarias, sometidas a un proceso de estilización, perduren por su belleza en la memoria colectiva durante siglos, mientras que creaciones sin intención estética han perecido.

Sin embargo, este lenguaje literario, figurado o estilizado no es en sí mismo literatura, ya que la técnica no es reductible a lo que conocemos como arte y hemos definido a la literatura como "arte de la palabra". De la misma forma que una receta de cocina no es arte hasta que el plato no ha sido cocinado y degustado, constituyendo entonces el arte gastronómico, una serie de recursos estilísticos por sí mismos no constituye una pieza literaria: hace falta un receptor humano de la misma, un caso concreto y una percepción e interpretación del arte de la palabra o arte literario. La interpretación y la percepción estética de la literatura constituye de hecho la finalidad del arte literario y cuando estas se pierden la literatura se ha transformado en realidad en otra cosa, se ha documentalizado o transformado en un saber más histórico que humanístico.

Aspecto

El aspecto comunicativo del arte de la palabra tiene que ver además con las consecuencias antropológicas y sociales de los recursos elementales que constituyen la retórica de estilización: la recurrencia es un recurso social, que sirve para congregarse gente y asociarla en una tradición que engendra cohesión social y por tanto la tradición de lo popular lo tiene por su elemento literario más característico. Por el contrario, la variación o desvío, la llamada "desautomatización" del lenguaje es un elemento aristocrático que aísla al creador del mensaje literario de su entorno y convierte a su arte literario en un arte cortesano, culto, difícil y oscuro.

ACTIVIDADES

- 1- Después de leer lo desarrollado en la guía, esbocen su propia definición de qué es la literatura, y cómo piensan al arte literario, partiendo de qué es arte para uds.
- 2- Escriban un relato en el que plasmen su primera aproximación a la literatura, a un cuento clásico, describiendo lo que recuerden: quién y en qué situación (les) leía, cómo recuerdan esa historia, qué sucedía, etc.
- 3- Luego busquen ese cuento clásico y reescriban el final cambiándolo.

Fuentes bibliográficas de consulta

- Aguiar e Silva, Vítor Manuel. *Teoría de la literatura*. Madrid: Editorial Gredos, S.A., 1972. pp. 10-13.
 - Barthes, Roland. *Placer del texto y lección inaugural*. México: Siglo XXI, 1986.
 - Eagleton, Terry. *Una introducción a la teoría literaria*. Bogotá: Fondo de cultura económica, 1988.
 - Diccionario de la Real Academia Española*. "Literatura".
 - Moliner, María. *Diccionario de uso del español*. "Literatura". Madrid: Editorial Gredos, 1988.
 - Kayser, Wolfgang. *Interpretación y análisis de la obra literaria*. Versión española de María D. Mouton y V. García Yebra. Madrid: Editorial Gredos, 1992.
 - Mignolo, Walter. *Dispositio*. "La lengua, la letra, el territorio: La crisis de los estudios literarios coloniales". Department of Romance Languages, University of Michigan. Vol XI, Nos. 28-29, pp. 137-160.
 - Castagnino, Raúl H. *¿Qué es la literatura?*. La abstracción "Literatura, naturaleza y funciones de lo literario". Buenos Aires: Editorial Nova, 1992.
 - Gómez de Silva. *Diccionario internacional de literatura y gramática*. "Literatura". México: Fonda de cultura económica, 1999.
- Wikipedia "http://es.wikibooks.org/wiki/Literatura/El_lenguaje_literario"