

UNIVERSALIDAD Y SINGULARIDAD
DE LA LITERATURA Y EL ARTE.
LA IMAGINACIÓN SIMBÓLICA

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA
BIBLIOTECA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Series Maior

23

ALFONSO MARTÍN JIMÉNEZ

UNIVERSALIDAD Y SINGULARIDAD
DE LA LITERATURA Y EL ARTE.
LA IMAGINACIÓN SIMBÓLICA

2021

COLECCIÓN BIBLIOTECA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Director de colección
Rafael Núñez Ramos (Universidad de Oviedo)

Comité científico
Serafina García García (Universidad de Oviedo)
Antonio Fernández Insuela (Universidad de Oviedo)
Guillermo Lorenzo González (Universidad de Oviedo)
Manuel Leonetti (Universidad de Alcalá de Henares)
Fernando Baños Vallejo (Universidad de Alicante)
José-Luis Mendívil Giró (Universidad de Zaragoza)
María Ángeles Hermsilla Álvarez (Universidad de Córdoba)

© 2021 Ediciones de la Universidad de Oviedo
© el autor

Ediciones de la Universidad de Oviedo
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo
Campus de Humanidades. Edificio de Servicios. 33011 Oviedo (Asturias)
Tel. 985 10 95 03 Fax: 985 10 95 07
<http://www.uniovi.es/publicaciones>
servipub@uniovi.es

La colección Biblioteca de Filología Hispánica de la Universidad de Oviedo está acreditada con el sello de calidad en ediciones académicas CEA-APQ, promovido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y avalado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

ISBN: 978-84-18324-17-8
Depósito Legal: AS 801-2021

Imprime: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo

Todos los derechos reservados. De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reproduzcan o plagien, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la preceptiva autorización.

Este libro es resultado de investigación realizada en el proyecto de investigación “Analogía, equivalencia, polivalencia y transferibilidad como fundamentos retórico-culturales e interdiscursivos del arte de lenguaje: literatura, retórica, discurso” (TRANSLATIO) con Referencia PGC2018-093852-B-I00, del Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyectos de I+D+i de Generación de Conocimiento), siendo el organismo ejecutor la Universidad Autónoma de Madrid. La publicación de este libro ha sido financiada por FEDER/Ministerio de Ciencia e Innovación–Agencia Estatal de Investigación/Proyecto PGC2018-093852-B-I00.

Índice

Presentación	9
--------------------	---

Primera parte. Literatura y otras artes

1. Modelo textual de los géneros literarios	15
2. El carácter universal de la literatura y las artes	47
2.1. Literatura Comparada, Teoría de la Literatura y Estética.....	47
2.1.1. <i>Los conceptos de literatura y arte: orígenes y desarrollo</i>	52
2.1.2. <i>Literariedad, artibilidad, poeticidad y esteticidad</i>	66
2.2. Las teorías objetivista y subjetivista de la experiencia estética y su posible compaginación	137
3. Modelo textual de las artes	195
3.1. Creación y recepción de las distintas formas artísticas	196
3.2. Formas artísticas parcialmente literarias	211
3.3. Formas artísticas no literarias	248

Segunda parte. La *Poética de la imaginación* y el análisis de obras literarias y artísticas

4. Fundamentos de la Poética de la imaginación.....	275
4.1. Los regímenes de la imaginación y la clasificación de los símbolos de Gilbert Durand	277

4.2. El Régimen Diurno	297
4.2.1. «Las caras del tiempo»: símbolos teriomorfos, nictomorfos y catamorfos	298
4.2.2. «El cetro y la espada»: símbolos ascensionales, espectaculares y diairéticos.....	311
4.3. El Régimen Nocturno	326
4.3.1. Símbolos de la inversión.....	327
4.3.2. Símbolos de la intimidad.....	332
4.4. El Régimen Cíclico	338
4.4.1. Símbolos cíclicos.....	339
4.4.2. Símbolos del progreso	354
5. Análisis del componente simbólico-imaginario de textos literarios...	357
5.1. Textos narrativos: cuentos populares y relato culto	358
5.1.1. «Pulgarcito» (cuento japonés).....	367
5.1.2. «La flor romanial» (rondalla mallorquina)	374
5.1.3. «El muchacho lobo» (cuento de los indios Kiowa de Norteamérica)	397
5.1.4. «La serpiente de la fontana» (cuento árabe de Argelia)....	409
5.1.5. «La resucitada» (1908), de Emilia Pardo Bazán	420
5.2. Textos líricos: <i>Himnos a la noche</i> de Novalis, <i>Las flores del mal</i> de Baudelaire («Elevación», «La cabellera» y «Nieblas y lluvias») y «El ciprés de Silos», de Gerardo Diego ..	437
6. Universalidad y originalidad de las obras artísticas y parcialmente literarias	485
Conclusiones	543
Bibliografía	561

Presentación

En un trabajo anterior, titulado *Literatura y ficción. La ruptura de la lógica ficcional* (Martín, 2015), propuse un modelo textual de los géneros literarios capaz de incluir todas las formas literarias existentes e imaginables, el cual incluía tres categorías básicas: el *mundo del autor*, el *mundo de los personajes* y una tercera categoría resultante de su mezcla. Y en el epílogo de dicho trabajo escribía lo siguiente:

Como trataremos de mostrar en una futura investigación, las categorías del modelo del texto literario propuesto (el *mundo del autor* y el *mundo de los personajes*) resultan de utilidad para explicar la naturaleza de los distintos géneros artísticos, y puede servir de base para establecer algunas similitudes y diferencias entre la literatura y las demás manifestaciones artísticas, así como para fundamentar la universalidad de las artes (Martín, 2015: 306).

Emprendo este trabajo para completar la investigación anunciada en el epílogo de ese libro. Aunque la literatura se ha considerado en ocasiones como una de las artes, en este libro estableceré una distin-

ción entre el ámbito de la literatura y el de las otras artes, de manera que las aportaciones relativas al primero puedan servir para entender mejor el segundo.

Este libro se divide en dos partes. La primera estará dedicada a analizar la relación entre la literatura y otras artes, así como entre las teorías teórico-literarias y las teorías estéticas, que han tratado de explicar, respectivamente, la naturaleza de los textos literarios y de las obras artísticas.

El primer capítulo de esta primera parte está destinado a recordar de forma sintética los fundamentos del modelo textual de los géneros literarios y su propia constitución, su relación con la teoría de los mundos posibles y su utilidad para desarrollar y explicar gráficamente una teoría complementaria de los mundos imposibles.

El segundo capítulo se dedica a comentar el carácter universal de la literatura y las artes y a la estrecha relación que existe entre una y otras. Para ello, se recuerda que la Literatura Comparada ha puesto de manifiesto esa relación y ha dedicado una parte fundamental de sus investigaciones al estudio de la literatura en relación con otras formas artísticas; se analizan los puntos en común de las teorías literarias y de las teorías estéticas; se realiza una aproximación a uno de los temas más complejos de la teoría literaria y de la estética, como es el de explicar en qué podría basarse la «poeticidad» o el valor estético que alcanzan o que se otorga a determinadas obras literarias o artísticas, y se trata de formular una teoría que compagine las teorías objetivista y subjetivista de la experiencia estético-literaria: la primera, que se remonta a las teorías estéticas de Hume, considera que los objetos literarios y artísticos tienen en sí mismos algo que los hace atractivos; la segunda, derivada de la estética de Kant, propone que corresponde a la subjetividad del receptor otorgar un valor estético a los objetos.

El tercer capítulo está dedicado a analizar hasta qué punto el modelo del texto literario y las categorías que incluye podrían ser de utilidad para establecer un modelo equivalente de las distintas artes, explicando las particularidades de cada una de ellas. Se presta atención a la importancia que tiene la competencia de los autores y de los receptores a la hora de crear y de consumir determinadas formas artísticas (pues no todos los autores son competentes para crear todos los tipos de obras artísticas, ni todos los receptores están preparados para comprenderlos). Se analiza también el componente lingüístico-literario de algunas formas parcialmente literarias (como la canción, el cómic o el cine) y su relación con el componente artístico con el que se combinan, para acabar reflexionando sobre las particularidades de las formas artísticas que no poseen un componente literario en relación con el modelo textual de las artes.

La segunda parte del libro está dedicada a valorar la utilidad de una determinada metodología analítica, la denominada *Poética del imaginario* o *Poética de la imaginación*, cuyos orígenes se remontan a la obra de Gaston Bachelard y Gilbert Durand.

Tras explicar someramente los fundamentos de dicha corriente analítica en el capítulo cuarto, en el capítulo quinto se tratan de aplicar sus presupuestos al análisis de algunos textos literarios, dado que su naturaleza lingüística es especialmente proclive al examen de su composición simbólica. Para ello, se eligen algunas obras literarias breves (cuyos textos completos se incluyen para que sean accesibles al lector). Y en el capítulo sexto se valora hasta qué punto las conclusiones obtenidas en el análisis de los textos literarios son extrapolables a otros textos artísticos de naturaleza parcialmente lingüística o no lingüística.

Todo ello permitirá comprobar si las distintas obras literarias y artísticas tienen un sustento antropológico común que determine el

carácter a la vez universal y singular de las manifestaciones literarias y artísticas, y, por lo tanto, las limitaciones y las posibilidades que determina nuestra propia naturaleza humana para crearlas, en la sospecha de que es el carácter universal de esas obras lo que permite que los receptores de las más variadas épocas y culturas puedan identificarse con ellas, mientras que su naturaleza singular colabora en gran medida a que resulten atractivas y valiosas.

Los textos literarios que se analizan en el capítulo quinto de este libro corresponden a una selección de algunos de los que he propuesto como ejercicio analítico durante años en mis asignaturas de licenciatura, doctorado o máster relacionadas con la *Poética de la imaginación*. Los alumnos y alumnas que han cursado esas asignaturas han colaborado en el resultado de los análisis que aquí presento: si en un primer momento yo mismo me encargaba de proponer y analizar los textos, posteriormente les pedía que los examinaran en las clases, para poner en común nuestras conclusiones, y las alumnas y los alumnos percibían muchos aspectos que a mí me habían pasado inadvertidos, y que iban enriqueciendo de forma colectiva los análisis. Asimismo, la corrección de sus trabajos sobre los tipos de obras más diversas (poemas, relatos, novelas, obras dramáticas, canciones, cómics, novelas gráficas, películas...) no solo me ha hecho disfrutar enormemente, sino que me ha permitido corroborar la eficacia analítica de los presupuestos de la *Poética de la imaginación*, ya que su aplicación permitía evidenciar la universalidad y la originalidad de las obras analizadas, ayudando a entenderlas mejor. Por eso, dedico este libro, con mi mayor agradecimiento, a todos los alumnos y alumnas que han asistido a mis clases de *Poética de la imaginación*.

Valladolid, 7 de diciembre de 2020