

SESIÓN 10

LA CREACIÓN ARTÍSTICA COMO PARTE DE LA CULTURA

I. CONTENIDOS:

1. Creación narrativa.
2. Creación teatral.
3. Creación lírica.
4. ¿Qué es la poesía?

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Conocerá los elementos básicos de la creación narrativa.
- Sintetizará los elementos que conforman una historia dramática.
- Escribirá un poema en el que utilice: ritmo, metro, rima y figuras poéticas.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- ¿Qué relación existe entre la cultura y la literatura?
- ¿Se requiere de la cultura para realizar una obra artística?
- ¿Cuáles son los elementos de una escenografía teatral?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO.

1.1. Creación narrativa.

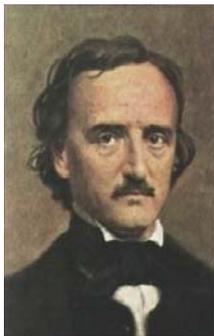
Cualquier relato tiene los siguientes elementos básicos: una *historia* compuesta por una serie de eventos; tal historia es asumida por figuras humanas a las cuales se reconoce con *personajes*.

El avance del relato se comprende mediante cambios de diverso orden que ocurren de acuerdo con determinado *tiempo*. El espacio en la narración permite advertir los desplazamientos significativos de los personajes, así como los cambios de situación.

Todos los elementos anteriores en el relato son conducidos por una instancia que los organiza, que les otorga una jerarquía y un tiempo, una función y un lugar: este recurso es el *narrador*, desde cuyo punto de vista el *narratario* tiene acceso a la historia del relato

No basta saber los ingredientes que un texto requiere para poderlo crear; es necesaria, además, la capacidad de dotar un mundo narrativo de movimiento, de vida y de sentido.

Así por ejemplo, en un cuento de Edgar Allan Poe (Estados Unidos, 1809-1849), El hombre de las multitudes, el personaje sueña al caer la tarde una gran multitud agitada en una ciudad. A medida que la oscuridad avanza, la multitud se hace más criminal. En tanto las gentes honradas vuelven a sus casas, la noche “saca de su guardia todas las infamias”. Y poco a poco, el mal del día que agoniza recibe, al ennegrecerse, la tonalidad de un mal moral. La luz del gas, proyecta “sobre todas las cosas una luz resplandeciente y agitada”

2.1. Creación teatral.

El teatro surge en la historia de las culturas como una necesidad del ser humano por representar el mundo en que vive, o aquel que se imagina que desearía. Por estas razones el teatro se halla estrechamente relacionado con los desarrollos sociales y con la evolución individual del hombre. De tal manera, el teatro y la vida humana son tan cercanos que hay extremos en los que uno y otro no se distinguen. Aunque el teatro y la vida tratan de lo mismo, lo que distingue a una es su carácter de existencia concreta, física de lo vivido; mientras que el teatro constituye la representación de lo vivido.

Un autor dramático no escribe para si mismo, sino para los demás. Sin embargo, es hasta el momento de la representación cuando podemos decir que una obra sale del papel para ponerse a vivir en un escenario que implementará por lo menos tres dimensiones básicas para la representación: la altura, la profundidad y la anchura. Las caracterizaciones de los actores, por su parte, dotarán finalmente de vida humana la creación del papel.

Un primer diseño de la historia dramática tendrá los siguientes elementos: el argumento o tema básico, los personajes que lo toman a su cargo, el diseño de un espacio en el que habiten y se desenvuelvan vitalmente los personajes y los periodos de tiempo necesarios al conflicto o fuerzas que se pondrán en acción.

Tales fuerzas aparecen en escena mediante el diálogo o estilo directo, es decir, mediante las voces de los personajes, que también pueden tomar la forma de monólogos.

El autor dramático no debe perder de vista el hecho de que el destino de su obra es la representación. Por esta razón, las acotaciones tienen un lugar privilegiado para permitirle al lector comprender los efectos que el autor desea proyectar.

3.1. Creación lírica.

Escribir poesía significa, en primer término, percibir las cosas y el mundo de un modo poco común, reestructurando el lenguaje para producir efectos, imágenes, asociaciones o intuiciones de sentido.

Los mecanismos anteriores permiten hacer emerger relaciones novedosas en el lenguaje, hace posible evocar lugares poco comunes de la significación, a partir de un lugar común a todo ser humano, su dimensión sensible:

De la literatura como surtidora de imágenes se derivan medios comunicadores que van de lo más subjetivo del sentimiento humano hasta lo más objetivo y patente que en la naturaleza existe.

Literariamente hablando, la primera intención de comunicar los estados de ánimo de la sociedad determina lo que se llama *poema en verso*: lírica de los sentimientos adoptando formas y sonidos verbales como imágenes que nos impresionan, pues de sobra se ha repetido que no hay nada que afecte más al género humano que lo relacionado con sus propios sentimientos musicalizados por la acción fonética de las palabras.

El contenido poético abarca recursos propios del lenguaje lírico, por ejemplo las imágenes, el ritmo, la emotividad, el uso de significados connotativos y más.

El lenguaje como materia del poema presenta modificaciones no solo en el nivel de la expresión (el ritmo, la musicalidad, las medidas del verso) sino también se ve afectado el nivel del contenido, es decir, el terreno de la construcción de las palabras (la morfología) y sus formas posibles de combinación (la sintaxis) y ambos componentes contribuyen a modificar la significación total del texto

poético.

4.1. ¿Qué es la poesía?

En la poesía, las metáforas y las imágenes constituyen las redes más poderosas de asociaciones para capturar lo fugaz y lo animado. El poeta, entonces, piensa con imágenes, las cuales más que un adorno, son la esencia de la expresión. La imagen poética surge de la asociación de ideas semejantes y diferentes. Mientras que los sentidos desempeñan un papel primordial en su elaboración.

Aunque una definición de poesía es algo complejo se han propuesto las siguientes ideas:

- *Según su etimología, significa creación.*
- *Constituye un medio de liberación interior.*
- *Representa el descubrimiento y la intuición de la armonía y del ritmo del lenguaje.*
- *Configura un lugar afortunado en el que confluyen distintos tipos de encuentros (emocionales, del lenguaje, de la percepción social).*
- *Conforma una suerte de "canción gris" es decir, un punto indeterminado donde lo indeciso se reúne con lo preciso.*
- *Es la forma del misterio.*
- *Representa una voz inaugurando una forma.*

Entre los rasgos primordiales de la poesía están: el ritmo, la emotividad, el pensamiento mediante imágenes, la intuición, la capacidad de síntesis y en general una intención expresiva que es configurada de modo verbal.

En diferentes momentos, distintos poetas y críticos han dicho sobre la poesía:

- I. *La imagen poética es personalmente innovadora.*
- II. *La imagen se vierte en la línea del verso, arrastra la imaginación como si esta creara una fibra nerviosa.*
- III. *La imagen es una frase en la que la pluralidad de significados no desaparece.*

4.1.1. El ritmo.

El ritmo es la repetición a intervalos regulares de los sonidos. Por ejemplo, Pfeiffer considera que el ritmo "es la especial tensión y vibración interna" del poema.

Mientras la métrica (medida de los versos) es lo exterior, el ritmo constituye la interioridad vibrante que dota de vida y movimiento al lenguaje poético.

Para Ezra Pound, "el ritmo es forma trazada en el tiempo. Es la contraposición cualitativa entre el impulso ascendente y el descendente. Ritmo es la recurrencia o alternancia periódica de desigualdades, propia del movimiento vital, siempre en estado de creación.

En el lenguaje, la sucesión de las palabras que empleamos para expresarnos, se divide por pausas que exige el sentido de las frases y por necesidades de la respiración.

4.1.2. La emotividad.

En el sentido que nos interesa destacar para la poesía, la emotividad está constituida por la sensibilidad expresiva que permite al escritor aprehender sus emociones, sensaciones, percepciones y ponerlas en forma poética.

La emotividad representa la manifestación de un estado interior que puede comunicarse a los demás. Sin embargo, la emotividad no debe confundirse con la cursilería, sino más bien, en dotar de una resonancia armoniosa y plena de sentido los recursos que el lenguaje nos proporciona y que nuestra creatividad puede expresar.

Gerardo Diego (España, poeta y escritor, 1886-1987), expresa del siguiente modo la creación poética:

Un poema no es más
que una conversación en la penumbra
del horno viejo, cuando ya
todos se han ido, y cruje
afuera el hondo bosque; un poema
no es más que unas palabras
que uno ha querido y cambian de sitio
con el tiempo y ya no son más que una mancha,
una esperanza indecible;
un poema no es mas que la felicidad,
que la conversación en la penumbra,
que todo cuanto se ha ido,
y ya en silencio...

Universidad América Latina

Av. Cuauhtémoc 188-E
Fracc. Magallanes
C.P. 39670
Acapulco, Guerrero, México
www.ual.edu.mx

2010

Para cualquier comentario o sugerencia relativa a los **Servicios, Personal Docente, Administrativo ó Guías de Estudio**, favor de comunicarse a los teléfonos:

Dirección General:

01 (33) 47-77-71-00 ext. 1000 con Claudia Ley de 10:00 a 16:00 Hrs.

Coordinación de Asesores:

01 (33) 47-47-71-00 ext. 1013 con el Lic. Miguel Machuca García de 08:00 a 17:00 Hrs.

e-mail: vicerectoria@ual.edu.mx