

## HUMANISMO Y LITERATURA

\* Licda. Ana C. Sánchez M.

A través de la historia, las diferentes culturas han concebido el fenómeno artístico, y por supuesto literario, desde diferentes perspectivas. El concepto y la función del arte han variado según la posición de los diferentes críticos y de sus opciones metodológicas. Así, el acercamiento al tema Humanismo y Literatura implica optar por una posición concreta: la que define el arte a partir de su relación con la realidad. Sin embargo, ni esta ni ninguna otra opción metodológica fundamenta explícitamente el carácter humanista de la literatura. Los estudiosos del hecho artístico dan por supuesto que la literatura es un humanismo y no establecen las bases sobre las que sustentan su criterio.

La concepción del arte en su relación con la realidad, clarifica tres aspectos básicos y definitorios del fenómeno artístico: el arte como forma de conocimiento, como forma de creación y como forma ideológica. Esta base es, por consiguiente, la que nos va a permitir fundamentar el carácter humanista del texto literario.

El artista interpreta la realidad y la plasma por medio de imágenes, de imágenes artísticas. Estas imágenes difieren

---

(\*) Licda. Ana C. Sánchez Molina. Licenciada en Filología Española. Profesora de Literatura y Métodos y Técnicas de Investigación en el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional.

totalmente de las otras formas de reflejo de la realidad por poseer una forma específica y un contenido propio. En lo que respecta a la forma del reflejo artístico, es importante señalar que el artista no busca reproducir las características externas e irrelevantes de los fenómenos, sino poner de manifiesto su relación con el hombre, esto es, su sentido interno y profundo. Al artista le interesa referirse al hombre, a todo lo que sea importante para el hombre y forme parte de su vida (las relaciones humanas, los sistemas de vida y producción, los conflictos, etc.). Así, el artista no copia la realidad, no la fotografía, sino que extrae de ella lo fundamental, lo esencial, lo típico; es decir, interpreta la realidad transformándola artísticamente. "La imagen artística -afirma Kopnin- viene a ser una especie de abstracción, de generalización de la realidad".<sup>1</sup> Para construir un tipo literario, el escritor no toma como modelo a un individuo determinado, sino a treinta o cincuenta de ellos. La imagen artística es una abstracción de los aspectos esenciales de la realidad, que permite reflejar al hombre y toda la historia de la humanidad; permitiendo, a su vez, comprender al hombre como ser genérico y al pueblo como género. Sin embargo, al no existir un modelo real idéntico al individuo reflejado en el arte, no cabe realizar una verificación directa entre el arte y la realidad. En este sentido, el problema de la verdad artística difiere totalmente del problema de la verdad científica. La veracidad en el arte se fundamenta en la veracidad de ideas que expone. El buen escritor no miente: no oculta el dolor, ni encubre la corrupción, ni

---

<sup>1</sup> Kopnin, A. Hipótesis y verdad. (México: Editorial Grijalbo, S.A., 1969).

cultiva la inocencia, o las falsas ilusiones, ni exagera la belleza para gustar a un público, por temor a la verdad, o para responder a los intereses de una ideología determinada. La imagen integral de la obra de arte -como dice Kopnin- "debe estar en consonancia con la naturaleza del objeto en ella expresado". 2 La literatura no distorsiona ni fragmenta la realidad al reflejarla, características esenciales de la subliteratura. Por el contrario, expresa una visión del mundo en toda su totalidad y complejidad, con sus contradicciones reales.

El conocimiento que se obtiene a partir del arte es, por consiguiente, un conocimiento sobre el hombre, sobre la esencia humana, en el que se ha establecido un vínculo entre el hecho particular y el desarrollo general de los fenómenos humanos, de los fenómenos concretos de la vida del hombre. Gabriel García Márquez ha afirmado que la literatura "hace su trato no con aspectos aislados y partes de la realidad, sino con toda la realidad en general". 3 Al arte le interesa lo concreto individual, pero en su relación con la realidad humana, como parte del mundo y como revelación de la esencia humana. Por ello, el arte permite el conocimiento de épocas y culturas presentes y pasadas. (Mucho del conocimiento de pueblos del pasado se debe a la literatura).

---

2 Ibid.

3 Gabriel García Márquez (entrevista).

El objeto de la creación artística es el hombre. Tal es el contenido de la imagen artística. "El arte sólo puede ser conocimiento -específico de una realidad específica: el hombre como un todo único, vivo y concreto- transformando la realidad exterior, partiendo de ella, para hacer surgir una nueva realidad u obra de arte." (Adolfo Sánchez V.)<sup>4</sup> La obra de arte busca crear una imagen artística que sea verídica, y que posea un gran valor cognoscitivo y estético.

Pero, el arte es también una forma ideológica. Las ideas políticas, morales y religiosas del artista, su ideología, se integran en la obra literaria, sirviendo como un elemento mediatizador en el conocimiento de la realidad brindado por el texto. El escritor como miembro de una sociedad concreta, expresa su pertenencia a ella defendiendo o criticando, pero mostrando las instituciones sociales y su clase social. Toda obra de arte expresa la visión de mundo del escritor y del grupo de hombres que la viven, puesto que el arte se produce dentro de un contexto histórico particular. Toda obra plantea una concepción del hombre y del mundo que es paralela al momento histórico, ideológico y cultural en que ha vivido el autor. Por ello, la historia de la literatura, es la historia de la cultura y del pensamiento humano.

El hecho de que la literatura sea una forma ideológica, no significa que la ideología del escritor aparece explícitamente en el texto. Su ideología está integrada a la ficción, al mundo creado; es parte de la lógica, de la coherencia interna y de la estructura del texto literario. De ahí que la relación entre la obra de arte y la realidad histórica sea

---

4 Adolfo Sánchez Vázquez. Estética y marxismo (3<sup>o</sup> edición, México Ediciones Era, 1978) p. 45.

mediata, indirecta y que la obra no pueda ser considerada un mero fenómeno ideológico. Todo arte verdadero sobrepasa los límites ideológicos que lo hicieron posible. Sin embargo, no debemos olvidar que para poder comprender el origen y la función de la obra artística es necesario insertarla en la sociedad en la que se desarrolló. -Entre el arte y el resto de la cultura (porque el arte es parte de la cultura) existen relaciones de integración, indentificación y complementariedad, puesto que la relación arte-sociedad es una relación doble: la sociedad es el objeto del arte y el arte es parte de la sociedad.

"La obra literaria es la expresión de una visión de mundo, de un modo de ver y sentir un universo concreto de seres y cosas". 5 De acuerdo con esta definición de Lucien Goldmann, la literatura no es sólo la estructura formal, es también la concreción de una visión de mundo a través de la creación de una realidad artística, es decir, de una nueva realidad que posee sus propias leyes y que cumple por sí misma una función comunicativa.

Aunque la literatura no se define ni por la ideología que la inspira ni por su condición de reflejo de la realidad, ambos aspectos (la ideología y el conocimiento) definen una serie de funciones de la literatura con respecto al lector. Así también, la concepción del arte como creación, esto es, como actividad creadora del hombre, como objeto creado por el hombre, define para el escritor una importantísima función

---

5 Lucien Goldmann. "Creación literaria, visión de mundo y vida social" en Sánchez Vásquez, A., Op. cit.

humanista. "La concepción del arte como creación"-afirma Adolfo Sánchez V. - subraya, ante todo, el entronque del arte con la esencia humana. El hombre se eleva, se afirma, transformando la realidad, humanizándola y el arte con sus productos satisface esta necesidad de humanización. Por ello no hay - ni puede haber- "arte por arte", sino arte por y para el hombre. Puesto que éste es, por esencia, un ser creador, crea los productos artísticos porque en ellos se siente más afirmado, más creador, es decir, más humano." 6 El hombre para ser hombre debe ejercer su capacidad creadora, y en nuestro caso la ejerce modelando un mundo de acuerdo con sus concepciones, ideales y gustos, transformando el mundo real. En consecuencia, el arte brinda un conocimiento de la realidad a través del mundo interior del artista. Todo artista debe buscar y elaborar las imágenes que le servirán para dar a conocer la realidad y debe ordenar el caos que la realidad le presenta. (Debe expresar el "máximo de conciencia posible" de un grupo social en una situación histórica concreta). Debe interpretar la realidad con un profundo sentido humanista: debe sobrepasar la mentira para buscar la verdad, sacar a la luz lo oculto y deformado para buscar los valores más profundos de la vida humana. El escritor debe buscar la autenticidad: aspirar a superar los compromisos prácticos de la vida real. Debe buscar proyectar su obra hacia el futuro. Por eso, la literatura debe denunciar y acusar y debe constituirse en la mejor arma para defender el derecho a la vida y el derecho a ser hombres íntegros.

Con respecto al lector, la literatura, como forma artística, define una serie de funciones humanistas. Hemos afirmado que el arte muestra la realidad humana, que es una reflexión

---

6 A. Sánchez Vásquez, Op. cit. p. 52

sobre el hombre, sobre el ser total del hombre en un momento histórico determinado. Tal reflexión se convierte en una crítica, en una denuncia o en una afirmación de la realidad planteada. La literatura en cada época cumple una función social, ya que está escrita para una época en particular (lleva un mensaje a esa época). Así, la literatura contemporánea, ante la distorsión de la vida actual debe ayudar a los hombres a tomar conciencia de la realidad y de su responsabilidad histórica: la transformación y el perfeccionamiento del medio social y natural, la restauración de la dignidad humana, la liberación de la humanidad, la humanización de la ciencia y el desarrollo de la tradición humanitaria en la vida actual. La literatura anticipa la necesidad de convertir al hombre en un ser armonioso e integral en un mundo sin violencia ni alienación. Por eso, al oponerse a la degradación y humillación del hombre y al buscar la solidaridad entre los hombres, está ligada al humanismo y a la tradición humanitaria.

Para alcanzar estos fines, la literatura debe ayudarle al lector a ordenar su visión de mundo brindándole una visión de mundo más estructurada y con una coherencia mayor que la de la realidad que la engendra, puesto que la literatura es la "transposición imaginaria a un nivel de coherencia muy avanzado de la visión de mundo" 7. En este sentido, la literatura es un índice que nos permite comprender la realidad en la que surge.

---

7 Lucien Goldmann, Loc. cit.

La literatura, asimismo, a través de los valores ideológicos posee (ideas políticas, filosóficas, sociales y morales), afirma o niega modos de vida, principios morales que van forjando una imagen del hombre y de la vida y de los valores de ambos. La literatura busca educar al hombre a través de la postulación de un concepto de hombre, de un sistema de valores y una visión de mundo. En este sentido, ejerce una gran influencia en el hombre y en la sociedad, en su sistema de valores y criterios, al crear una opinión y manejar determinadas pautas sociales. Los escritores han contribuido a formar estética, ética e intelectualmente a la sociedad de su época. La labor del artista, al exhortar a los hombres a luchar por un futuro mejor y reivindicar la condición humana, es una labor humanista. Pero, por presentar la literatura los problemas esenciales de su tiempo (los problemas más concretos e inmediatos son asimismo los más generales de su época) el compromiso que despierta en el lector no es con intereses particulares, sino con el hombre, con el destino humano. Aunque el arte tiene carácter ideológico, trasciende los límites ideológicos que lo hicieron posible al realizar lo universal humano. Que, por las relaciones arte-sociedad es concreto y temporal: lo universal humano surge en y por lo particular. El texto literario no defiende una clase social o una categoría intelectual, sino al hombre integral. Recuérdese que la literatura representa al hombre concreto, histórico, pero elevado al nivel universal. Por eso, la gran literatura es la que revela al hombre amplia y profundamente, la que logra plantear la esencia humana, los valores humanos esenciales, las razones de su ser y su existencia; la que plantea los problemas radicales de la existencia humana, aunque cada sociedad tenga sus héroes que proclaman un ideal humano. Es en este sentido que se ha afirmado la perennidad de la literatura;: el texto literario es perenne porque une a los hombre entre sí a través del tiempo y la distancia. En las grandes obras, los hombres se reconocen entre los hombres de otras épocas y culturas, porque a pesar de las diferencias raciales y culturales, todos los hombres aman, lloran y ríen.

El arte, y con él la literatura, busca formar en el lector un hombre nuevo, cultivándole las capacidades espirituales humanas universales: la imaginación, el gusto, el sentido de creación, la percepción estética, etc. Todas, facultades creativas del hombre. Busca, asimismo, el crecimiento espiritual del hombre, purificándolo de sus sentimientos penosos (la llamada función catártica del arte) y enriqueciéndolo con vivencias espirituales y sentimientos positivos. El arte eleva al hombre al producirle emociones verdaderas, no sentimentaloides. Porque el arte es una actividad cognoscitiva en la que interesa tanto el pensamiento como el sentimiento. El conmover al lector es precisamente lo que le permite al arte cumplir sus funciones sociales. De ahí que, dice don Isaac. F. Azofeifa, "la literatura habla a lo más profundo y permanente del ser humano, para que amemos y comprendamos al hombre."

Por todo lo afirmado, podemos concluir que el concepto del humanismo del arte es una categoría histórica referida al hombre. El artista, con base en un conocimiento objetivamente verídico, crea imágenes artísticas que le ayudan al lector a comprender la realidad y a profundizar en ella. Asimismo, lo enriquecen como hombre, educándolo con nobles cualidades morales.

B I B L I O G R A F I A

- Azozeifa, Isaac F. Naturaleza y función de la literatura. Antología Problemática de América Latina en el siglo XX. Heredia 1984.
- Volgov, K.M. y otros. La estética marxista-leninista y la creación artística. Moscú: Editorial Progreso, 1980.
- Echeverría, Rafael y Fernando Castillo. Ideología y medios de comunicación. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1973.
- Hadjinicolaou, Nicos. Historia del arte y lucha de clases. México: Siglo XXI editores, 1973.
- Kopnin, A. Hipótesis y verdad. México: Editorial Grijalbo, S.A., 1969.
- Lefebvre, Henri. Contribución a la estética. Buenos Aires: Editorial Procyon, 1956.
- López, Juan Diego y Margarita Rojas. Arte y realidad, tres aspectos de sus relaciones. Heredia: EUNA, 1974.
- Lukacs, Georg. Estética (T. I y III) México: Editorial Grijalbo, S.A., 1965.
- Prolegómenos para una estética marxista. México: Editorial Grijalbo. S.A. 1968.

Monteforte Toledo, Mario. Literatura, ideología y lenguaje.  
México: Editorial Grijalbo, S.A., 1976.

Sánchez Vásquez, Adolfo. Estética y marxismo. 3<sup>o</sup> edición,  
México Ediciones Era, 1978.

Serrano Poncela, Segundo. Literatura y subliteratura. Caracas:  
Universidad Central de Venezuela, 1966.

Zimenko, Vladislav. El humanismo del arte. Moscú: Editorial  
Progreso, 1976.

omrb.

