

LITERATURA GENERAL III

SELECCIÓN DE FRAGMENTOS TEÓRICOS ROMÁNTICOS

August Wilhelm Schlegel “Poesía” (1801)

...”El medio de la poesía es, empero, cabalmente el mismo por cuyo medio logra el espíritu humano el conocimiento y se apodera, combinándolas y expresándolas, de sus ideas: la lengua. Tampoco está, por tanto, ligada a los objetos, sino que se crea los suyos propios; es la más extensa de todas las artes, y, por así decirlo, el espíritu universal presente en todas ellas. En las representaciones del resto de las artes se denomina poético a aquello que nos eleva por encima de la realidad habitual, colocándonos en el mundo de la fantasía; poesía designa en este sentido, así pues, ante todo la inventiva artística, el acto maravilloso por el que ésta enriquece la naturaleza; como el mismo nombre indica: creación y producción verdaderas. Toda representación material externa va precedida de otra interna en el espíritu del artista, a la cual se incorpora siempre el lenguaje como mediador de la consciencia, y puede decirse, por ende, que aquélla proviene en todo momento del seno de la poesía”...

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling “Forma simbólica de los dioses”

...”La mitología no es sino el universo en su atavío más elevado, en su figura absoluta, el universo verdadero en sí, imagen de la vida y del maravilloso caos de la imaginación divina, poesía ya en sí y, no obstante, también para sí nuevamente material y elemento de la poesía. Ella (la mitología) es el mundo y, en cierto modo, el suelo en el que las excrecencias del arte pueden florecer y perdurar. Sólo dentro de un mundo tal resultan posibles las figuraciones duraderas y concretas, y sólo por medio de éstas pueden ser expresados conceptos eternos. Las creaciones del arte han de contar con la misma, incluso con una realidad más alta que la de la naturaleza, las formas de los dioses, que tan necesaria y eternamente persisten como el género de los hombres o de las plantas, a la vez individuos y especies, y que tan inmortales son como éstos”...

En la misma medida en que la poesía es lo formador del material, o el arte, en sentido restringido, lo es de la forma, es la mitología la poesía absoluta, la poesía en masa, por

así decirlo. Es la materia eterna de la que surgen maravillosas y múltiples las formas todas.

Novalis Fragmentos escogidos “Sobre el poeta y la poesía”

◆ El auténtico poeta es todopoderoso, es un mundo real en miniatura. La poesía es la realidad absoluta. Ese es el núcleo de mi filosofía. Cuanto más poético, más verdadero.

El artista se levanta sobre el hombre como la estatua sobre el pedestal.

La poesía es el gran arte de construir la salud trascendental. El poeta es, pues, el médico trascendental.

La poesía dispone a su antojo del dolor y el cosquilleo, del placer y el displacer, del error y la verdad, de la salud y la enfermedad. Lo mezcla todo para conseguir el fin de los fines, la elevación del hombre sobre sí mismo.

◆ Romanticismo. La absolutización, universalización, clasificación del momento individual, de la situación individual, etc. , es la verdadera esencia del romantizar. [...] Hay que romantizar el mundo. Así se recupera el sentido primitivo. Romantizar no es más que una potencialización cualitativa. En esta operación se identifica el yo inferior con un yo superior. De igual forma que nosotros mismo somos una serie cualitativa de potencias. Esta operación es todavía ignorada por completo. Dándole a lo corriente un sentido superior, a lo vulgar un aspecto misterioso, a lo conocido la dignidad de lo desconocido, a lo finito una apariencia infinita, así es como lo romantizo todo.

Friedrich Schlegel “Fragmentos del Athenäum” (Fragmento 116)

“La poesía romántica es una poesía universal progresiva. Su fin no es sólo reunir todos los géneros poéticos y poner en contacto a la poesía con la filosofía y retórica. Debe, y quiere, mezclar poesía y prosa, genialidad y crítica, poesía de arte y poesía ingenua, hacer viva y social la poesía y poética la vida y la sociedad, poetizar el espíritu (Witz), llenar y saturar las formas del arte con el más variado material de cultura, y animarla con

vibraciones de humor. Abraza todo lo que es poético, desde el más grande sistema del arte (que a su vez contiene en sí otros sistemas) al suspiro, al beso que el muchacho poetizante exhala en un canto espontáneo. Puede perderse de tal forma en el objeto representado que puede creerse que caracterizar individuos poéticos de cualquier tipo sea para ella el Uno y el Todo; y sin embargo no existe todavía una forma que se preste a expresar perfectamente el espíritu del autor, hasta el punto que muchos artistas que querían escribir simplemente una novela han acabado representando sin quererlo. Sólo ella puede, junto con el epos, convertirse en un espejo del mundo, una imagen de la época. Y, sin embargo, puede librarse, con las alas de reflexión poética, libre de todo interés real o ideal, entre el objeto de representación y el sujeto representante, volver siempre a la reflexión y multiplicarla, como en una serie interminable de espejos. Es capaz de la más elevada y universal cultura, no sólo del interior al exterior, sino también del exterior al interior, en cuanto que organiza armónicamente todas las partes de lo que en sus productos debe ser la unidad; por lo que se abre la perspectiva de un clasicismo que crece ilimitadamente. La poesía romántica es entre las artes lo que la argucia es para la filosofía, y lo que la sociedad, las relaciones, la amistad y el amor son para la vida. Hay géneros finitos que pueden ser analizados. La poesía romántica está en devenir, más aún ésa es su verdadera esencia: que puede llegar a ser, nunca ser. No puede agotarla ninguna teoría, y sólo una crítica adivinatoria podría osar a caracterizar su ideal. Sólo ella es infinita y libre, y reconoce como su ley primera que el arbitrio del poeta no se someta a ley alguna. El género romántico es el único que es más que un género, es casi la poesía misma en cuanto que en cierto sentido, toda poesía es o debería ser romántica”.

Fragmentos

“No a lo viejo y a lo antiguo, sino a lo que falsamente es erigido entre nosotros como antiquista, a todo lo que sin amor interior imita artificialmente sólo la forma de los antiguos, se ha contrapuesto lo romántico; así como, por otra parte a lo moderno, es decir, a aquello que busca falsamente alcanzar influencia sobre la vida mediante la adhesión al presente, que reduce la realidad, y que sucumbe inevitablemente al dominio de la moda y del tiempo limitado”.

Studium

“Lo bello en sentido estricto es la manifestación de una multiplicidad finita en una unidad condicionada. En cambio, lo sublime es la manifestación de lo infinito: de plenitud infinita o de armonía infinita. Tiene pues un contrario doble: infinita carencia e infinita desarmonía”.

“Pues, lo objetivo es invariable y constante; así que, si el arte y el gusto han de alcanzar alguna vez objetividad, tendría que ser fijada a un tiempo la cultura estética. Un paro absoluto de la cultura estética es absolutamente impensable. Así pues, la literatura moderna estará siempre cambiando”

A.W. Schegel “De la mitología”

La mitología es una creación esencial y voluntaria de la fantasía [...] El acto primigenio de la fantasía es por excelencia, aquel mediante el cual nuestra propia existencia y todo el mundo exterior consigue la condición de real para nosotros [...] La mitología otorga a sus productos una realidad ideal, esto es, son reales para el espíritu aunque no puedan ser comprobadas en la experiencia sensible

Samuel Taylor Coleridge *Biographia Literaria*

Repetidas meditaciones me llevaron a sospechar que la fantasía y la imaginación son dos facultades inconfundibles y muy diferentes en lugar de ser, según la creencia general, dos nombres con el mismo sentido o, como máximo, los grados más alto y más bajo de la misma potencia.

Así, considero que la *imaginación* puede ser primaria o secundaria. La *imaginación* primaria es para mí el Poder vital y el principal Agente de toda Percepción humana, una repetición en la mente finita del acto eterno de creación en el e creación en el *Yo soy*. Estimo que la Imaginación secundaria es como un eco de la precedente que coexiste con la voluntad consciente y sin embargo idéntica a la primaria en cuanto a la especie de su acción, y distinta solamente en el grado y modo de su funcionamiento. Disuelve, difunde, disipa para recrear o, incluso si esta acción es imposibilitada, pugna aún por idealizar y

unificar.

La *Fantasía* por el contrario, no puede jugar sino con lo fijo e indefinido. La Fantasía no es ciertamente más que una modalidad de la Memoria emancipada del orden temporal y del espacial, mezclada y modificada por ese fenómeno empírico de la voluntad que llamamos *Elección*. Al igual que la memoria ordinaria, la Fantasía debe recibir todo sus materiales preparados ya por la ley de asociación.

El poeta difunde un tono y un espíritu de unidad que las mezcla y (como si fuera) las funde una en otra, gracias a ese poder sintético y mágico al que hemos dado en exclusiva el nombre de Imaginación. Este poder, puesto primero en acción por la voluntad y el entendimiento, y retenido bajo su incesante aunque suave e inadvertido control, se manifiesta en el equilibrio o reconciliación de cualidades opuestas y discordantes: lo idéntico y lo diferente, lo general y lo concreto, la idea con la imagen, lo individual con lo representativo, el sentimiento de novedad y frescura en objetos viejos y conocidos

William Wordsworth Preface to *Poems* (1815)

La fantasía, a la vez que activa es una facultad creativa, regida por sus propias leyes y por su propio espíritu. Es posible ejemplificar a partir de las composiciones de los escritores importantes de qué manera la fantasía procura rivalizar con la imaginación y la imaginación se rebaja a trabajar con los materiales de la fantasía.

Percy Bysshe Shelley *Defensa de la poesía*

[...] Un poema es la imagen total de la vida expresada en su eterna verdad... un poema es la creación de acciones, sujetas a las formas inmutables de la naturaleza humana, tales como existen en la mente del creador[...]

[...] La poesía obra de manera distinta y más divina; despierta y ensancha el espíritu por el solo hecho de convertirlo en receptáculo de mil combinaciones de pensamiento, antes no percibidas: la poesía levanta el velo de la oculta hermosura del mundo y transforma

los objetos familiares; reproduce cuanto representa, y las personificaciones envueltas en su luz inmortal perduran de allí en adelante en el espíritu [...]

Carta de Novalis a Friedrich Schlegel (07/11/1798)

Me escribes de tu proyecto de la Biblia y yo absorbo en el estudio de las ciencias – a propósito de su cuerpo, el libro- me convengo cada vez más en la idea de la Biblia como el Ideal de cada libro. La teoría de la Biblia desarrolla (despliega) y da a la teoría de la escritura o de la representación del lenguaje la simultánea, simbólica e indirecta ciencia de la composición del espíritu. (...) Esto no sería más que una crítica al proyecto de la Biblia, un intento de método universal de “biblizar”- ser una introducción a la verdadera enciclopedia.

Carta de Friedrich Schlegel a Novalis (02/12/ 1798)

Estoy de acuerdo contigo en que la Biblia es la forma literaria nuclear y el Ideal de cada libro, pero con cercanías y diferencias. El diario, la novela, el compendio, las cartas y el drama son también en ese sentido Biblia, en lo que al nombre y al espíritu se refiere. (...) Mi proyecto bíblico no es literario, sino bíblico, auténticamente religioso. Pienso en inaugurar una nueva religión o ayudaré a anunciarla.

Friedrich Schlegel “Épocas de la poesía” en *Poesía y Filosofía*

En la floración de la poesía homérica vemos en cierto modo el nacimiento de toda poesía; pero las raíces se hurtan a la mirada, y las flores y las ramas de la planta surgen, insondablemente hermosas, desde las tinieblas de la Antigüedad. Este caos encantadoramente formado es el germen a partir del cual se organizó el mundo de la poesía antigua

Los maestros del estilo antiguo del arte moderno son estos tres, el experto debe comprender su valor, pues a la sensibilidad del aficionado, la parte mejor y más característica de ellos permanece difícil o incluso extraña. Nacido de tales fuentes, el río de la poesía italiana no podía ya secarse en la privilegiada nación de los italianos. Es verdad que aquellos creadores no dejaron tras de sí ninguna escuela, sino sólo imitadores; pero muy pronto un nuevo género nace, cuando la forma y la cultura (Bildung) de la poesía, que ahora volvía a ser arte, fue aplicada a los temas de aventuras de los libros de caballería.

La historia del arte de los españoles, que con la poesía de los italianos, tenía una gran familiaridad, y la de los ingleses, de quienes era grande la sensibilidad para lo romántico, pero a quienes esta poesía llegaba de tercera o cuarta mano, se compendia en el arte de dos hombres, Cervantes y Shakespeare, que fueron tan grandes, que todo el resto al comparar parecen circunstancias preparatorias, explicativas, integrantes. La riqueza de sus obras y el despliegue de su inmenso espíritu proporcionaron, por sí solos, materia para una historia.

J.W.Goethe***Werther*****Carta del 10 de Mayo**

Semejante a una de esas suaves mañanas de primavera que dilatan mi corazón, reina en mi alma una admirable serenidad. Estoy solo, y gozo y me regocijo de vivir en estos lugares, creados para almas como la mía. Me siento tan dichoso, amigo mío, estoy tan absorto en el sentimiento de una plácida existencia, que hasta mi talento se resiente de su influencia. Mi pincel o mi lápiz no podrían trazar hoy la menor línea, dibujar el menor rasgo, y sin embargo, jamás me he sentido tan gran pintor como ahora. Cuando los vapores de mi querido valle suben hasta mí y me rodean, y el sol, encumbrado, lanza sus abrazadores rayos sobre las cimas del bosque, obscuro e impenetrable, y tan sólo algún dardo de fuego puede penetrar en el santuario, tendido cerca de la cascada del arroyo, sobre el menudo y espeso césped, descubro otras mil hierbezuelas ignoradas y desconocidas, cuando mi corazón siente más cerca ese numeroso y diminuto mundo que vive y se desliza entre las plantas, ese hormiguelo de seres, de gusanillos e insectos, de especies tan variadas en formas y colores, siento la presencia del Omnipotente que nos creó a su imagen, y el hálito de amor divino que nos sostiene, flotando en un océano de delicias eternas. ¡Oh amigo mío! Cuando ante mis ojos aparece lo infinito, sintiendo el mundo reposar a mi alrededor, y tengo en mi corazón el cielo, como la imagen de una mujer amada, entonces, dando un gran suspiro, exclama ¡Ah, si pudiera expresar, estampar con un soplo en el papel lo que vive en ti con vida tan fuerte y ardiente! ¡si tu obra pudiese reflejar tu alma, como ésta es el espejo de un Dios infinito!... ¡ Pero, ay querido amigo! Me pierdo, me extravío y sucumbo bajo la imponente majestad de esta visión.

Fragmento Carta del 26 de Mayo

... Esto me confirma en mi propósito de no atenerme en lo sucesivo más que a la Naturaleza misma, porque ella sola es la que posee riquezas inagotables y la que forma los verdaderos artistas. Mucho puede decirse en favor de las reglas y los preceptos del arte; y poco más o menos lo mismo que puede decirse en alabanza de las leyes sociales. Un hombre que se conforma y se atiene estrictamente a ellas, no produce nunca nada que sea absurdo o positivamente malo, lo mismo que el que se conduce con arreglo a las leyes sociales, no será nunca un mal vecino, ni un insigne malvado; pero en cambio no producirá nada notable, porque dígame lo que se quiera, toda regla, todo precepto, será una especie de traba que sofocará el verdadero sentimiento de la Naturaleza, hará estéril el verdadero genio y le quitará su verdadera expresión...