

El Malditismo, o la emancipación del arte y la literatura

Mario Javier Pacheco García

Contenido

Introducción	3
Propuesta	5
Literatura	5
Pintura	6
Música	7
Título provisional	8
Los autores	8
Tema	8
Presentación y redacción académica	8
Descripción del problema de investigación que se plantea reflexionar	8
Objetivo general	9
Objetivos específicos	9
Metodología	9
Cronograma.	9
Bibliografía	9
Bibliografía	10

Introducción

Profesor Luis Rubén: Asumiendo una licencia no concedida, y en la liberalidad de este espacio, que supongo no tan estricto en lenguaje como el requerido para el trabajo final, - espero no equivocarme- me permitiré lucubrar sobre algunos pormenores personales de la elaboración de la presente tarea, en parte justificantes y en parte por no perderlos, y que no son del todo ajenos al cuerpo de lo que nos toca, pero que están fuera del lindero programático del curso.

Los caminos de la academia tienen recovecos oscuros y faros apagados, pero al andarlos con cierto interés, hallamos interruptores y al encenderlos nos sorprende encontrar que los recovecos y las oscuridades, eran en verdad paisajes con belleza y luz.

Cuando leí el nombre del curso: Historia comparada de la música, pintura y poesía modernas, presentí que usted, profesor, me colocaría frente a un símil de la esfinge de Tebas y que finalizaría como los antecesores de Edipo.

Lo corroboré con el latinismo del título y el nombre del autor de la tarea 0, “Ut pictura poesis: Artes Plásticas y Literatura: Didácticas paralelas, de Vasiliki Kanelliadou, que solo empezó a iluminar sus tinieblas en la segunda lectura. Desentrañando su objetivo, se abrió el paisaje.

Entendí que el estudio conjunto de la historia del arte y de la historia de la literatura, genera retos apasionantes cuando se descubren respiraciones coincidentes o conscientes, entre la pintura y la música y la literatura.

La intertextualidad teorizada por Kristeva en 1967, revolviendo a Batjin y a Saussure, infiere que las relaciones de la obra artística o literaria, no se limitan al autor, y tienen que ver con el entorno, con otros textos, con la cultura, la política etc., y nos allana el intento de encontrar los puntos de encuentro entre las tres manifestaciones culturales. (Wikipedia, Intertextualidad, 2014) La intertextualidad conduce a lo metatextual, y este al contexto ambiental en que se creó la obra, los intereses y angustias del autor, su pertenencia a una clase, a una política, a una cultura a una religión, etc. (Yahoo, 2014) y esto nos lo aclaró usted en la tarea 0.

Pero una cosa es aclarar el concepto de las relaciones entre la historia del arte y la historia de la literatura, y otra muy distinta, relacionarlas. El sendero me pareció oscuro y lo ensombreció mucho más la pregunta de *Juliana*: ¿Sería posible hacer la investigación sobre la música y pintura impresionista en relación al simbolismo en la poesía? Me sentí nuevamente como Edipo. Mucho más, cuando usted, profesor, le contestó que “*Esos subtemas son perfectos para los propósitos de nuestro curso*”

Los siguientes días soñé con el músico Julio Cortázar y los pintores John Lennon y Paul McCartney, y más adelante pensé haber encontrado el tres en uno en la sensual amistad de dos genios del arte y la literatura: Salvador Dalí y Federico García Lorca, quien además era un músico extraordinario, cuyo talento quedó plasmado en zarzuelas y operetas. A pesar de

la crítica que le hace Dalí en una de sus cartas en 1928, a raíz de la aparición del Romancero Gitano: “Federiquito, en el libro tuyo (...) te he visto a ti, la bestiecita que eres (...) “Tu poesía se mueve dentro de la ilustración de los lugares comunes más estereotipados y más conformistas”. (Geli, 2014)

Comencé a entusiasmarme al encontrar en estos dos autores el material suficiente para todas las investigaciones que quisiese.

Días más tarde me atrajo otra temática, porque prometía unos resultados tan interesantes como los de Dalí y Lorca, con la ventaja de estar a la vuelta de la esquina y formar parte de la colombianidad, (perdón por el término, que considero más aplicable a la conducta identitaria, que colombianismo, referencia lingüística de lexicón; o colombianista) La temática era el Realismo mágico y su relación con el primitivismo en pintura y el vallenato en música, así que me volqué a la revisión del acervo bibliográfico generoso y atrayente sobre García Márquez, Leandro Díaz, Noé León y Roman Roncancio con su universo fantástico.

Llegué a imaginar el título provisional: “El realismo mágico en el vallenato y el primitivismo, o a la visconversa”. Acogiéndome a la definición sin pretensiones académicas de Hugo Moyer, sobre “visconversa” *“que traduce lo contrario de la inversa: ¡viceversa! Que es, todo lo opuesto a algo. El otro lado de la viceversa y que no es la inversa. Es decir, la imagen especula de la viceversa es la visconversa y no a la inversa. Uno no sabe si la inversa o el inverso de la viceversa es la visconversa, o si por el contrario, la viceversa es la inversa o el inverso de la visconversa.”* (Moyer, 2014)

Había pensado en qué, además de las secciones que metodológicamente nos recomienda usted, de la tesis doctoral de Ma. Elena Morales Jiménez “Lo pintado y lo escrito: límites y conexiones. Análisis comparativo entre pinturas de Remedios Varo y textos de Isabel Allende”, la investigación comprendería tres capítulos que se llamarían: a) El realismo mágico del vallenato y el primitivismo, b) el vallenato del primitivismo y el realismo mágico y c) el primitivismo del realismo mágico y el vallenato. Justificando de esa manera el término “visconversa” que no registra en ningún diccionario (No sé si es una palabra “mosca”, o inexistente, utilizada además de Moyer, en distintas épocas por Fausto Panesso, Félix Cantú, Enrique Araújoviedo y muchos más) (Araújoviedo, 2014) (Jaramillo, 2014) (mosca, 2014)

No obstante archivé los archivos precedentes con la promesa de volver a ellos para terminarlos.

Pienso que los escritores guardan más promesas bocetadas en sus archivos, que obras culminadas.

El Malditismo, o la emancipación del arte y la literatura

Conformado en regresar al cauce de los enlaces que señalan la pista correcta, me resigné a incursionar en la palidez brillante de la genialidad hecha para ser leída, escuchada u observada, bajo una lupa académica desprovista de la chispa, oculta tras la mítica amistad de Lorca, el músico que quería ser pintor, y Dalí el pintor que quería ser escritor, y que echaron raíces en el surrealismo, en el cante jondo y en el romance verde de lunas, cornadas y tragedias.

Me resigné a no desandar los caminos polvorientos de la Guajira y el Cesar acompañando poetas insólitos de cotiza y acordeón, como Leandro Díaz, cuyos cantos al machismo hablaban de amores de esquina, mujeriegos impenitentes y parrandas interminables. Que aparecían sin invitación en las fiestas pueblerinas para ser tratados como príncipes, porque corroboraban verdades que el pueblo sin globalización ya sabía. Que el más rico del mundo era el hacendado de diez vacas y la mujer más bella la que sirve a su hombre gallina rellena, en mesa bien servida, porque el rey es fino, madre mía. No los puedo equiparar en esta ocasión con sus congéneres y alcahuetas en el oficio de escribir y pintar, García Márquez, Nobel y Noé León, el poeta policía, ingenuo, naif, que deslumbró a Obregón y a los bohemios de La Cueva.

Literatura

En el Malditismo no puede dejarse de lado la pasión, el desenfreno. Lo humano en la extensión de los extremos que puede la vida ser vivida, pero entre ellos los seis poetas malditos de Paul Verlaine, con sus vidas pródigas y trágicas Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Auguste Villiers de L'Isle-Adam y el mismo Verlaine, como "Pauvre Lelian" Los poetas malditos. (Wikipedia, Los poetas malditos, 2014)

No serán sus vidas llenas de aristas, el objeto de esta propuesta, sino su filosofía de vida, sus influencias y el legado que significó la denominación “poetas malditos”, cuya acepción toma Verlaine del poema *Bendición*, con el que inicia Charles Baudelaire *Las flores del mal*.

Cuando, por un decreto de las potencias supremas,
El Poeta aparece en este mundo hastiado,
Su madre espantada y llena de blasfemias
Crispa sus puños hacia Dios, que de ella se apiada:
—“¡Ah! ¡no haber parido todo un nudo de víboras,
Antes que amamantar esta irrisión!
¡Maldita sea la noche de placeres efímeros

En que mi vientre concibió mi expiación!

El malditismo se extiende a escritores y artistas que sufren de incomprensión y falta de reconocimiento en su tiempo, y tipifica ciertas temáticas un algo nihilistas, al igual que

conductas agresivas y provocadoras socialmente, entre ellas la soledad huraña, la dipsomanía, el descuido en el aseo, en el cabello y en el traje, que no siendo genérico, hace parte de la vivencia cotidiana de algunos de ellos, pro siempre en contravía de los atavismos.

Me llamaron la atención porque los poetas malditos que son Decadentistas, contraponen su teoría a la teoría Horaciana que acabamos de leer en este curso, y que son sustentación del escrito “*Ut pictura poesis*: Artes Plásticas y Literatura: Didácticas paralelas. De Vasiliki Kanelliadou, (Kanelliadou) donde habla del trabajo de Horacio, y de sus cánones estéticos que son la razón de ser del parnasianismo y de lo que se considera perfección poética o artística. Estos postulados se “*sustituyen en el decadentismo por el ideal de la poesía, que tiende a la cualidad de la música.*” (Wikipedia, 2014)

El decadentismo se nutre del malditismo, impulsado por Verlaine, que había militado en el parnasianismo.

El término *decadentismo* fue utilizado peyorativamente y con menosprecio por los académicos contra los poetas rebeldes, pero el insulto terminó siendo acogido por los insultados como su enseña, igual que quienes acogieron el término *Barroco*, que era una ofensa a quienes se apartaron del clasicismo renacentista de entonces. (Wikipedia, Barroco, 2014)

El decadentismo se convirtió en recipiendario de diversas tendencias anti convencionales y perfeccionistas, y sus seguidores rompieron las estructuras académicas, para incursionar en lo novedoso..

“Genéricamente se definen como decadentes aquellas formas de arte que superan o alteran la realidad en la evocación, en la analogía, en la evasión, en el símbolo. La lista de los nombres puede incluir a Rainer Maria Rilke, Constantino Cavafis, Paul Valéry, Marcel Proust, Franz Kafka, James Joyce, Oscar Wilde, Thomas Stearns Eliot, o movimientos de vanguardia, como el surrealismo, el imaginismo ruso, el cubismo, o el realismo crítico de Thomas Mann.” (Wikipedia, Decadentismo, 2014)

Pintura

En la misma época, algunos pintores expresan su deseo de librarse del academicismo oficial al que acusan de elitista por esconder intereses y gustos de clase, políticos, burgueses, estatales, o materialistas y rompen las ataduras ortodoxas, para justificar el simbolismo, generando seguidores de sus tendencias temáticas y artísticas, las cuales, esquivando normas se difuminan en diversas corrientes a finales del siglo XIX.

Se promulgan nuevas teorías del color y la perspectiva, que son conceptos más culturales que reales si tenemos en cuenta la falta de perspectiva de las pinturas egipcias, que no pueden ser endilgadas a falta de conocimiento de lo tridimensional, o de la línea del horizonte, o de las proporciones o de la volumetría, o del color. La consciencia de

expresión de la realidad era simplemente distinta a nuestra forma de mostrar o expresar la realidad. Esto merece un estudio aparte.

Los simbolistas comienzan a trabajar tonalidades incomprensibles en temáticas sobrenaturales, hay un nuevo concepto del color y se pintan deformidades o se insinúa la realidad. La perspectiva pierde importancia como en los antiguos y se comienza a labrar el camino de los albores del siglo XX, para el expresionismo, cubismo, surrealismo y arte abstracto, amén de infinidad de ramificaciones.

Gustave Moreau, cuya maestría en el dibujo y su virtuosismo técnico le hicieron sobresalir, fue uno de los exponentes de esta nueva tendencia, por plasmar sueños extraños, bebiendo en gran parte de la inspiración mitológica para sus cuadros, y por eso es el escogido para la comparación intertextual y metatextual.

Música

La música es uno de mis grandes enigmas, no la entiendo por tener oído de cobra, -la serpiente que hace que oye y baila al son de una flauta que no puede escuchar, porque carece de órgano auditivo-, y que me produce confesada envidia por todos aquellos que la interpretan o la cantan.

Escribo desde que era un pelafustán y he percibido mi desventaja poética, ante quienes además de ser poetas son músicos, porque poseen un secreto del ritmo y la armonía que desconozco y que no he logrado descubrir en mis muchos intentos, como si la lírica hubiera sido reservada solo para ellos. Dios definitivamente no fue justo.

Apoyado por la virtualidad, intentaré acercarme a ese mundo maravilloso de los sonidos y el galimatías de los pentagramas para contrastarlo con la pintura y la literatura arriba mencionada.

Busqué entre los músicos, algún revolucionario inconforme y audaz, que fuera contemporáneo con los poetas malditos y los pintores simbolistas; un anarquista que se hubiera alzado contra los dogmatismos de la academia de su tiempo y me sorprendió encontrar entre los virtuosos del arte de Euterpe, a varios con esas características, entre los cuales me decidí por el compositor francés Claude-Achille Debussy un revolucionario silencioso que se hacía escuchar musicalmente, que incursionó en el impresionismo, y que a los 22 años asumía actitudes desafiantes y heterodoxas ante sus maestros de armonía.

Era el hombre que buscaba. Inconforme, heterodoxo. Había leído a varios poetas malditos, entre ellos a Baudelaire, Verlaine y Mallarmé, y montó mucha de su música en atención a varias de las obras literarias de estos decadentistas. (Wikipedia, Claude Debussy, 2014)

Fue innovador en los conceptos armónicos y tímbricos, influenciado por la música oriental y rompió cánones, siendo precursor de lo que algunos llamaron impresionismo musical, para hacer referencia a los autores en los que basaba sus argumentos, aunque Debussy nunca se sintió totalmente a gusto con el calificativo. Su revolución distanció las obligaciones estéticas tonales de su tiempo y alcanzó al jazz del siglo XX.

Ahí quedaron el poema sinfónico *Prélude à l'après-midi d'un faune* (sobre Mallarmé), y su ópera: *Pelléas et Mélisande* (sobre Maeterlinck), donde se encuentran referencias y simbología decadentista.

Propuesta

Por lo anterior, mi propuesta es realizar un trabajo de contrastación intertextual y metatextual entre el malditismo de Baudelaire y Verlaine, el simbolismo pictórico de Gustave Moreau y Edouard Manet, y el impresionismo musical de Debussy.

Título provisional

El Malditismo, o la emancipación del arte y la literatura

Los autores

Infiere este acápite a los autores de la tarea, deduciendo que se busca un trabajo de grupo, y en este caso le solicito comedidamente, profesor Luis Rubén, su venia para adelantar y redactar la investigación de manera individual, porque si bien es cierto que los trabajos en grupo fortalecen la convivencia y el “aprendizaje colaborativo” como usted bien lo denomina en su enjundioso ensayo “Investigación interdisciplinaria en literatura” publicado en la revista La otra orilla, número 11, no lo es menos que la inspiración al momento de redactar el trabajo, es eminentemente íntima. En mi juventud aporté a creaciones colectivas en los albores del teatro experimental en Colombia, entre el 66 y el 70, y se perdieron en el tiempo, a pesar de ser muy buenas, porque por ser de todos, terminaron siendo de nadie. Preferiría que en mi caso el trabajo grupal se diera durante el foro que abrirá el 23 de junio, como lo tiene establecido.

Tema

La investigación versará sobre los puntos de contacto entre el malditismo y decadentismo literario, el simbolismo pictórico y el impresionismo musical.

Presentación y redacción académica

Como texto argumentativo y artículo científico.

Descripción del problema de investigación que se plantea reflexionar

Ha sido detallada en las páginas precedentes

Objetivo general

Demostrar la influencia, e interrelación entre el malditismo y decadentismo literario, el simbolismo pictórico y el impresionismo musical, a partir de las características de cada manifestación y de una o más obras seleccionadas de los autores representativos, en este caso Baudelaire, Verlaine, Gustave Moreau, Edouard Manet, y Claude Debussy.

Objetivos específicos

- 1) Identificar las características académicas del parnasianismo preponderante en el siglo XIX y lo que la academia consideraba como requisitos para que una obra literaria o de arte se acercara a la perfección
- 2) Enumerar los principales exponentes y escuelas reputadas como tradicionales
- 3) Describir el entorno social o artístico y literario que justificaron los movimientos inconformistas
- 4) Identificar las características del Decadentismo y del malditismo literarios con sus principales exponentes
- 5) Identificar las características del simbolismo pictórico y sus principales exponentes
- 6) Identificar las características del impresionismo musical y sus principales exponentes
- 7) Elaborar un cuadro comparativo de tres columnas para identificar época, características y exponentes

Metodología

La propuesta por el curso y la plasmada en algunos artículos del semillero Silencio, publicados en el número 11 de la Revista La Tercera Orilla.

Cronograma.

Sujeto a los tiempos establecidos en el curso:

Análisis colectivo de propuestas (foro 1: 23 a 28 de junio)

Presentación digital de resultados de la investigación (tarea 2: 19 de julio)

Intercambio de opiniones, aportes y recomendaciones (foro 2: 21 al 26 de julio)

Entrega del artículo científico de reflexión (tarea 3: 16 de agosto)

Bibliografía

De acuerdo a lo establecido en las normas APA, agrupados en cinco secciones

Bibliografía

http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy

<http://es.wikipedia.org/wiki/Decadentismo>

<http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco>

http://es.wikipedia.org/wiki/Los_poetas_malditos

<http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/2933/394.pdf?sequence=1>

<http://diccionariomosca2.blogspot.com/2010/05/visconversa.html>

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-880666>

<https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070115151335AAKuzkN>

<http://alavisconversa.blogspot.com/>

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/06/17/actualidad/1371498538_661276.html

<http://es.wikipedia.org/wiki/Intertextualidad>