

Resumen de la *Poética* de Aristóteles

Gustav Adolph Spangenberg, *La Escuela de Aristóteles*, fresco, 1883-1888, detalle. Museos Vaticanos.

Aristóteles es uno de los filósofos griegos más importantes de la cultura occidental. Nació en Estagira en el siglo IV antes de Cristo, vivió en la Antigua Grecia y fue alumno de Platón en la Academia de Atenas, donde también se convirtió en maestro en los veinte años que estuvo ahí. Poco después de la muerte de Platón, Aristóteles fue llamado por el rey Filipo II de Macedonia para ser maestro de su hijo, Alejandro Magno (quien posteriormente se convertirá en rey de Macedonia). Pasados cinco años, Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela: “El Liceo”, donde enseñó hasta un año antes de su muerte.

Durante su época de maestro, Aristóteles escribió cerca de 200 obras, de las cuales sólo se han conservado 31 (ninguna de ellas destinada a la publicación, más bien eran apuntes para sus clases). Los textos que han sobrevivido están en forma de **tratado**, que es un género literario didáctico, que consiste en la exposición de un tema en concreto dividido en apartados.

Con sus tratados, Aristóteles realizó contribuciones al conocimiento en prácticamente todas las áreas del saber de su época; entre ellas: lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, biología, ética, astronomía, psicología, retórica, política, literatura, **estética** y **teoría del arte**.

Uno de estos tratados sobre estética, teoría del arte y literatura más importantes en la cultura occidental es el llamado ***Poética*** o ***Sobre la poética*** (en griego: *Perí poitikís*), del cual hablaremos por ser el que fundó las bases de lo que se consideró **arte** por primera vez en la cultura occidental, y definió las características de las artes; en particular, de los géneros literarios y teatrales de su época.

Al parecer, la obra estaba compuesta originalmente por dos partes: un primer libro sobre la **tragedia** y la **epopeya**, y otro sobre la **comedia** y la **poesía yámbica**, que se perdió, aparentemente durante la Edad Media, y del que nada se conoce. Aunque algunos críticos literarios tienen la hipótesis que en realidad ese segundo tratado sobre la comedia, quizá, nunca se escribió porque Aristóteles la considera un género vulgar de poco valor artístico.

GLOSARIO

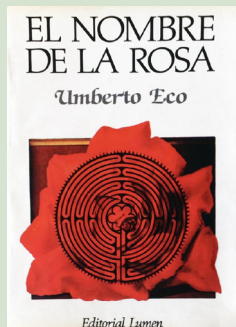
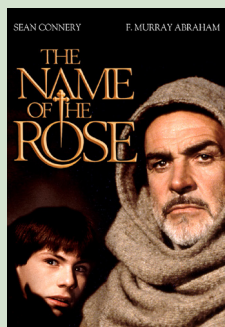
Poesía yámbica: era un tipo de poesía satírica que se escribía en Grecia para las fiestas y rituales religiosos. La poesía yámbica fue el precedente directo de la sátira latina. Se llama así por utilizar el pie métrico denominado yambo, compuesto de una sílaba breve y otra larga.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

El nombre de la rosa

Sobre la pérdida del tratado que aborda el tema de la comedia habla la novela histórica *El nombre de la rosa* de Umberto Eco (1980), que también se hizo película en 1986. Busca en tu biblioteca cercana el libro o ve la película en el enlace de abajo:

<https://www.youtube.com/watch?v=UewydZsyH6s>

de las artes (la **imitación** o **mímesis**), el **teatro**, la **catarsis** (la liberación, purificación o purgación de las pasiones y emociones que se producen con la obra de arte), la **tragedia**, la **epopeya** y la **comedia**. Varios de estos conceptos se mantienen hasta nuestros días en el estudio del arte; por ello, es relevante que los conozcas.

GLOSARIO

Epico: relativo al género narrativo llamado **épica**, en el que se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias, en las que han participado estos héroes, ya sean inventados o de sueños.

Tragedia: en la Grecia Antigua, género teatral en verso que, con ayuda de un coro y varios actores, desarrolla temas de la antigua **épica** centrados en el sufrimiento, la muerte y las peripecias dolorosas de la vida humana, con un final funesto y que mueve a la compasión o al espanto.

Epopéya: poema extenso que canta en estilo elevado las hazañas de un héroe o un hecho grandioso, y en el que suele intervenir lo sobrenatural o lo maravilloso.

¿Qué es lo que Aristóteles llama poética?

Poética es un término que proviene del verbo griego “*poieo*”, que significa “hacer, fabricar, construir”, pero también “engendrar, dar a luz” y “crear” (artísticamente). Otros vocablos griegos derivados de *poiéo* son: *poiéma*, que significa “creación del espíritu” y “poema”; *poietés* es el poeta y la *poiésis* es el acto de la creación del texto literario. Así, “Poética” (en griego: *poitika*) también es un derivado de *poiéo*, que como neutro plural significa “las cosas de la *poiésis*”; es decir, “las cosas de la creación (literaria)”. Cuando Aristóteles titula su obra *Perí poietikís*, pretende reflexionar sobre las cosas relacionadas con la *poiésis*, con la creación literaria.

Para ello, estudia la estructura y características de los géneros literarios de algunas de las obras que escribieron otros filósofos y poetas que le antecedieron varios siglos, como **Homero** (del siglo VIII a.C.), autor de la *Ilíada* (una **epopeya** que consiste en un relato **épico** en verso) y la *Odisea* (un poema épico); y de los dramaturgos de la **tragedia** griega (del siglo V a.C.): **Esquilo**, considerado como el primer gran representante de la tragedia griega, autor de la *Orestíada* y *Prometeo encadenado* (esta última obra de autoría en duda); **Sófocles**, autor de *Antígona* y *Edipo Rey*, y **Eurípides**, autor de *Medea*, *Las suplicantes* y *Electra*, por mencionar sólo algunos ejemplos de obras de cada uno.

Al analizar las obras de estos autores en el siglo IV a.C., Aristóteles define lo que es la **poesía**, el **arte**, el objeto

Todas las artes imitan

En la primera parte de la *Poética*, Aristóteles dice que el objeto de las artes es la **mímesis** o **imitación**, ya que todas las artes vienen a ser, en conjunto, imitaciones. Pero se diferencian entre sí por tres cosas: por imitar con medios diversos, o por imitar objetos diversos, o por imitarlos diversamente.

Todas las artes imitan (la realidad), y según los medios y objetos de imitación, propone diferenciar las distintas artes; por ejemplo, la música intenta reflejar la emocionalidad; la danza usa el ritmo con el objetivo de imitar pasiones, sentimientos, personalidades, etc.; la pintura y la escultura, se valen de figuras; y el teatro imita la vida misma. Al arte que imita sólo con el lenguaje, en prosa o en verso, no le da un nombre hasta ese momento, aún no se llama literatura, aunque sea a *ésta* a la que se refiere.

Origen de la poesía

Según Aristóteles, **la poesía surge porque el ser humano tiende a imitar la realidad** y, también, debido a la existencia del **ritmo** y de la **armonía**. Estos dos factores naturales son los que causan que aparezca la poesía o el arte de imitar mediante el uso del lenguaje.

Diferencias entre poeta y naturalista

Cabe aclarar que en *época* de Aristóteles, casi todo se escribía en verso, desde poemas literarios hasta tratados

de medicina o biología. Los griegos de esa *época*, según Aristóteles, aplicaban el término de “poeta” a todo aquel que utilizara el verso, ya fuera para hacer poesía o bien para hacer un estudio médico. Pero a Aristóteles esto no le parece bien, y en la *Poética* afirma que no hay nada en común entre Homero (poeta) y Empédocles (científico), excepto el verso. Por eso, al uno es justo llamarlo *poeta*; pero al otro, *naturalista*, más que poeta.

¿Qué es el teatro para Aristóteles? Tragedia y comedia

Aristóteles diferencia las artes por los medios de imitación, y así aclara cuáles de las artes son poéticas y cuáles no. Las poéticas son aquellas que utilizan el lenguaje, principalmente, el ritmo, el verso y el canto. Para crear subgéneros dentro de las artes poéticas, dentro de la poesía, Aristóteles recurre al criterio de los modos de imitación y dice que existen dos: narración y representación; es decir, *épica* y *teatro*.

Aristóteles señala que los poetas nobles (la nobleza entendida como parte del carácter de una persona, no por su estatus social) imitan las acciones nobles (héroes, mitos, etc.); en cambio, los poetas más vulgares imitan personajes y hechos vulgares (personajes cotidianos, etc.). Esta diferenciación da la creación de dos géneros literarios: la **tragedia** y la **comedia**, los cuales basan su diferenciación en cómo se imite a las personas: si se imitan “mejor que los reales”; es decir, personajes nobles, se trata de *tragedia*; si por el contrario, se imitan “peores que los reales”; es decir, personajes vulgares, se trata de *comedia*.

Aristóteles, en su tratado, define textualmente estos géneros así:

“La **comedia** es, como hemos dicho, mimesis de hombres inferiores, pero no en todo el vicio, sino lo risible, que es parte de lo feo; pues lo risible es un defecto y una fealdad sin dolor ni daño, así, sin ir más lejos, la máscara cómica es algo feo y retorcido sin dolor”.

“Es, pues, la **tragedia**, imitación de una acción esforzada y completa, con cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones. Entiendo por ‘lenguaje sazonado’ el que tiene ritmo, armonía y canto, y por ‘las especies separadamente’, el hecho de que algunas partes se realizan sólo mediante versos, y otras, en cambio, mediante el canto”.

Es además, la tragedia, el paso desde un estado “feliz” a otro “infeliz”; es decir, hay un proceso, un cambio de estado. Sigue explicando: “no ha de pasar de la desdicha

a la dicha, sino al contrario, de la dicha a la desdicha; no por maldad, sino por un gran yerro [es decir, por equivocación o descuido]”. Este cambio se lleva a cabo a través de un elemento indispensable en toda tragedia: la **peripecia**. “Peripecia es el cambio de la acción en sentido contrario”.

La catarsis

Otro gran elemento de la tragedia es la **catarsis**, sobre la que Aristóteles pone hincapié: si la mimesis estaba directamente relacionada con el acto de la creación literaria, la catarsis tiene que ver con el receptor del mensaje; es decir, el lector, o mejor al caso, el espectador. Es lo que provoca en el espectador la recepción de la obra dramática.

- La **mimesis** se refiere a la capacidad del arte para imitar a la naturaleza o el comportamiento humano.
- La **catarsis** se refiere al efecto purificador de las pasiones que deriva de la contemplación de las obras de arte, especialmente de la tragedia.

Aristóteles dice que “**peripecias**” son como “giros” en la consecución de los actos para llegar al desenlace de la obra. La catarsis tiene que ver estas peripecias, pues es la “purgación” de los males que también se lleva a cabo en el espectador; es decir, en la *últimas* peripecias, cuando el desenlace se está ejecutando, o cuando ya lo está, el espectador protagoniza, “desde su asiento”, una “liberación” en sí mismo de los males. Cuando las fatalidades de una tragedia han sido finalmente vengadas, o cuando el personaje ha alcanzado su destino trágico, el espectador experimenta un cierto “alivio”, una especie de “respirar tranquilo” cuando llega el desenlace y pone fin así a la tensión trágica que ha sufrido a lo largo de la representación.

Elementos esenciales de la tragedia

La tragedia cuenta con seis elementos que la caracterizan:

- La **fábula** (es la estructura de los hechos, que debe ser verosímil; es decir, tiene un principio, un nudo y un desenlace, de forma que unos hechos lleven a otros de forma necesaria, lógica).
- Los **caracteres** (lo que hoy se llama personajes).
- La **dicción** (la expresión mediante palabras).
- El **pensamiento** (el razonamiento discursivo).
- El **espectáculo** (lo considera “cosa seductora”, en la época actual corresponde a la escenografía y los efectos especiales).
- La **melodía** (la considera “el aderezo más importante

COMPRENSIÓN LECTORA

de la tragedia”, en su época se refería al coro; en la nuestra, a la música o cantos en general).

Una obra trágica no se encarga de imitar la realidad externa sino que se centra en imitar acciones desempeñadas por el ser humano, así como emociones. En el último capítulo de la *Poética*, Aristóteles debate sobre si la tragedia es superior a la épica o viceversa. Termina defendiendo que la tragedia es superior a la épica porque tiene todos los elementos de la épica y, además, cuenta con efectos escénicos y una música que refuerza su mensaje.

Partes de la tragedia

Todas las tragedias se componen de las siguientes partes:

- **Prólogo:** es lo que antecede a la entrada del coro. En esta parte se cuentan los antecedentes de la historia, se da la ubicación temporaria y se une el pasado del héroe con el presente; pueden participar tres actores, pero sólo hablan dos, o puede ser un monólogo. Se le informa al espectador el porqué del castigo que va a recibir el héroe y en esta parte no interviene el coro.
- **Episodio:** su correspondiente actual serían los actos teatrales. Podían ser hasta cinco. Estaban separados unos de otros por cantos del coro llamados estásimos. Son la parte más importante donde se expresa el pensamiento e ideas de los personajes. Dentro de los episodios se pueden encontrar los agones, los cuales son pasajes en los que el protagonista se enfrenta dialécticamente con otro personaje.
- **Párodo:** es el canto inicial del coro que debe su nombre a la escalinata izquierda, llamada “párodo”, por la que el coro subía desde la orquesta a la escena, presidido por un flautista. En esta parte se realiza un canto lírico, se dan danzas de avance y retroceso, y se utiliza el dialecto antiguo griego llamado dórico (más adecuado a los cantos corales debido a su musicalidad).

Párodo

Teatro griego

- **Estásimo:** es la parte lírica-dramática donde el autor expresa sus ideas políticas, filosóficas, religiosas, etc.; es la segunda entrada del coro y en esta parte no hay danza. Los episodios son siempre separados por los estásimos. Estos mismos pueden estar divididos en estrofas y antiestrofas, las cuales son siempre pronunciadas por el coro, aunque en la festividad griega antigua, las antiestrofas eran dichas por un Corifeo (un representante del coro).
- **Éxodo:** es el último de los episodios, la parte final de la tragedia, hay cantos líricos y dramáticos, el héroe reconoce su error y es castigado (a veces con la muerte) por los dioses, sufriendo el *pathos* (el juicio y rechazo de la audiencia) y muchas veces convirtiéndose en el *pharmakon* (el remedio para el mal). Es aquí donde aparece la enseñanza moral. El éxodo, como los estásimos, siempre lo pronuncia el coro o el Corifeo.

La regla de las tres unidades aristotélicas

En algunos pasajes de su *Poética*, Aristóteles describe ciertas reglas literarias diseñadas especialmente para el teatro, pero que tienen una extensión más amplia como criterio estético y de teoría del arte, al exigir que una obra artística (específicamente la literaria) debe tener un cierto carácter unitario. Una de las más importantes es la regla de las tres unidades, cuya interpretación se describe en la siguiente tabla.

Regla de las tres unidades	
Unidad de acción	En la obra sólo podía haber una única acción en la trama o, como mucho, dos acciones pero que estuvieran fuertemente relacionadas, sin desviarse en acciones secundarias, esto es, debía contar una sola historia. En el teatro antiguo había acciones paralelas: la de los señores y la de los criados.
Unidad de tiempo	La acción debe suceder, como máximo, a lo largo de un día, y debe ser lineal, sin anacronías (saltos temporales al pasado o futuro).
Unidad de lugar	Toda obra debe desarrollarse en el mismo sitio.

La influencia de la *Poética* de Aristóteles siguió vigente hasta la llegada del movimiento **romántico**, a mediados del XVIII, ya que los poetas del romanticismo defendían que el acto poético no era algo creativo, sino que era un acto subjetivo y profundo; por tanto, descartaron la tesis sobre la mimesis del arte.

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA

Nombre del alumno			
Fecha		Grupo	

1. Lee las siguientes preguntas y da clic en el inciso de la respuesta correcta.

- 1 Tratado de Aristóteles que aborda temas relacionados con la estética y teoría del arte.
 - ☐ a. *La Tragedia.*
 - ☐ b. *La Comedia.*
 - ☐ c. *La Poética.*
 - ☐ d. *El nombre de la rosa.*
- 2 De acuerdo con Aristóteles, ¿qué significa “poética”?
 - ☐ a. Hacer, fabricar, dar a luz.
 - ☐ b. Crear artísticamente.
 - ☐ c. Poema.
 - ☐ d. Las cosas de la creación (literaria).
- 3 El objeto de todas las artes es:
 - ☐ a. La poesía.
 - ☐ b. La belleza.
 - ☐ c. La mimesis.
 - ☐ d. La catarsis.
- 4 De acuerdo con Aristóteles, ¿qué significa “mimesis”?
 - ☐ a. Imitación de la realidad.
 - ☐ b. Purificación, liberación.
 - ☐ c. Narración.
 - ☐ d. Imitación ficticia.
- 5 Da clic en el elemento que no corresponde con la **tragedia griega**.
 - ☐ a. Mimesis de hombres inferiores.
 - ☐ b. El paso desde un estado “feliz” a otro “infeliz”.
 - ☐ c. Las personas que se imitan son “mejor que las reales”.
 - ☐ d. Peripecia es el cambio de la acción en sentido contrario.
- 6 Según Aristóteles, la **catarsis** es:
 - ☐ a. La capacidad del arte para imitar a la naturaleza o el comportamiento humano.
 - ☐ b. El efecto purificador de las pasiones que deriva de la contemplación de las obras de arte, especialmente de la **tragedia**.
 - ☐ c. Un tipo de poesía satírica que se escribía en Grecia para las fiestas y rituales religiosos.
 - ☐ d. Género teatral en verso que desarrolla temas de la antigua épica centrados en el sufrimiento, la muerte y las peripecias dolorosas de la vida humana, con un final funesto y que mueve a la compasión o al espanto.
- 7 Las artes se diferencian por tres cosas:
 - ☐ a. Por la unidad de acción, la unidad de tiempo y la unidad de lugar.
 - ☐ b. Por imitar con medios diversos, o por imitar objetos diversos, o por imitarlos diversamente.
 - ☐ c. Por la prosa, el verso y las figuras.
 - ☐ d. Por la narración, la representación y la épica.