

Poesía/Filosofía, Poemas/Autores.

Los pensadores, estetas y humanistas contemporáneos, le han dedicado estudios especiales a esta dialogía.

Platón⁽¹⁾ es el primero en enfrentar a la poesía y a partir de allí, el pensamiento occidental se encumbró en una larga y compleja discusión.

La querrela que propuso y desarrolló la antigüedad clásica tiene que ver con los conceptos de imitación y amor a la sabiduría, tal como se puede apreciar en partes del contenido del Diálogo, La República de Platón: *“Y así mi querido Glaucón, cuando oigas decir a los admiradores de Homero que este poeta ha formado la Grecia, y que, leyéndole, se aprende a gobernar y conducir bien los negocios humanos, y que lo mejor que se puede hacer es someterse a sus preceptos, deberás tener toda clase de miramientos y de consideraciones con los que empleen este lenguaje, como si estuvieran dotados del mayor éxito, y hasta concederles que Homero es el más grande poeta y el primero entre los trágicos; pero al mismo tiempo no pierdas de vista que en nuestro Estado no podemos admitir otras obras de poesía que los himnos a los dioses y los elogios de los hombres grandes; porque tan pronto como des cabida a las musas voluptuosas, sea épica, sea lírica, el placer y el dolor reinarán en el Estado en lugar de las leyes, en lugar de esta razón, cuya excelencia han reconocido todos los hombres en todos los tiempos.”* (Libro X de La República).

Con este escrito Platón afirma que a pesar de que los poetas pueden decir cosas maravillosas sobre Ho-

DEAMBULANDO POR EL UMBRAL: *entre poesía y filosofía*

MARÍA ANDUEZA

Programa de Ciencias Sociales / Carrera Sociología del Desarrollo

mero, en su Estado no se pueden admitir otras obras poéticas que no sean himnos a los dioses y elogios a los grandes hombres, pues de lo contrario sólo reinaría el dolor, en lugar de las leyes y la razón. Y esto lo hacía debido, entre otras motivaciones, a que creía que había un tipo de poética, que el llamaba poesía imitativa, la cual deformaba las raíces de la cultura y de la verdad. *“La poesía imitativa -dice Platón (...)- nos hace viciosos y desgraciados a causa de la fuerza que da a estas pasiones sobre nuestra alma, en vez de mantenernos a raya y en completa dependencia, para asegurar nuestra virtud y nuestra felicidad”* (Libro X de La República).

En virtud de lo anterior, Platón proclamó la necesidad de otro tipo de poetas: los épicos y sobre todo los líricos, ya que ellos no imitan, sino que son inspirados y enunciativos. Dice: los poetas que no son imitativos son “inspirados”; en ellos se llega a reconocer la presencia misma de la divinidad, son “servidores e interpretes de los dioses”. Afirma que *la capacidad del poeta para*

enunciar pensamientos sin necesidad de argumentarlos racional o lógicamente, es el don sagrado de la inspiración; sostiene que, si los poetas inspirados dicen cosas de tanto valor sin cumplir los requisitos que al filósofo se le exigen, es porque no las componen con razón o ciencia. Platón define a los poetas inspirados precisamente por no ser “dueños de la razón” (Idem). Con respecto a esto, autoras como Sultana Wahnón⁽²⁾ referida también, por Julio César Goyes Narváez, escribe que *“cuando el poeta se presentaba a sí mismo en primera persona, en lugar de imitar lo que otros personajes ficticios decían, el contenido de la poesía podía ser tan o incluso más verdad que el de la filosofía”*.

Platón en el Fedro⁽³⁾ señala que el poeta no puede escribir en medio de una lucidez racional, sino en una lucidez irracional: *“El poeta es una cosa ligera, halada, sagrada; él no está en disposición de crear antes de ser inspirado por un dios, que se halla fuera de él, ni antes de haber dejado de ser dueño de su razón; mientras conserva esta capacidad o*

facultad, todo ser humano es incapaz de realizar una obra poética”.

Según lo anterior, si el poeta comunica pensamientos o verdades iguales o mejores que el filósofo, lo hace sin pensar, ya que estas provienen de la inspiración que le otorga las musas; de modo que el filósofo dice verdades pensando, en tanto que, el poeta las dice sin pensar, pues está en estado alterado.

Así, desde la antigüedad clásica hasta el Romanticismo se consideraba

que los bellos poemas no tenían carácter humano, es decir que eran obra de los dioses. “Los poetas eran inspirados por las musas, de allí su intermediación entre los dioses y los hombres”.

En el Ion⁽⁴⁾ Platón se aclara aún más: los discursos filosóficos son hijos de la razón; mientras que los poéticos no lo son; es decir, hijos de la reflexión, el trabajo del concepto, el sistema, la pregunta, la exigencia de fundamento, la crítica constante, el escepticismo, el análisis riguroso,

Título: *De la Serie Pinceles y Cafeteras*.

Autor: *Carmelo Bastidas*.

III Premio: “*Ciudad de Barinas*”.

I Bienal Nacional de Artes Visuales del Estado Barinas.

en todo lo que sustenta el principio de realidad, de verdad.

María Zambrano⁽⁵⁾ en sus reflexiones sobre las relaciones entre pensamiento y poesía remontándose a la escuela de Sócrates y sus discípulos, a los escritos de Platón en *El Banquete* y *La República* para encontrar qué verdades se revelan

Aristóteles por su parte, reconoce que la poesía es una vía de conocimiento, pero no en igual medida que la filosofía.

mediante el conocimiento filosófico y qué verdades se revelan mediante el homónimo poético, explica que, mientras el filósofo quiere la unidad, el poeta quiere cada una de las cosas y sus matices, sin restricción ni renuncia alguna.

Sobre la base de lo anterior y de acuerdo con esto, Julio Cesar Goyes, explica que poetas y filósofos no están alejados sino por un grado de verdad que anula unos géneros poéticos y reivindica otros; pero que no es en el grado de verdad donde Platón hace residir la diferencia entre la filosofía y la poesía, sino que la localizó en el modo de producción del discurso, en la dinámica poesía-pensamiento y no poesía-verdad. Igualmente, que la poesía antigua sería más imitativa que la Filosofía, ya que está última estaría más cercana a la verdad.

Lo inmediato anterior implicó una paradoja y los malentendidos, a lo largo de la historia del pensamiento occidental, no se hicieron esperar. Aristóteles⁽⁶⁾ por su parte, reconoce que la poesía es una vía de conocimiento, pero no en igual medida que la filosofía.

Entre los antiguos, es Pseudo Longino⁽⁷⁾ quien dialectiza la literatura y la filosofía. El no le atribuye la inspiración a los dioses, sino a la naturaleza del poeta, a su talento innato, a su “pasión y entusiasmo”. Observa que poetas y filósofos comparten los mismos niveles de conocimiento; pero que éstos últimos alcanzan lo sublime en la medida que se acercan a lo poético. De modo que con Longino se pasa de la explicación mítica de Platón, a la teoría antropológica, puesto que son la pasión y el talento los que explican la diferencia entre el modo de producción de la verdad tanto en filósofos como en poetas, cualidades que implican un componente racional en “lo que dicen”; mientras que en “cómo lo dicen”, están impulsadas por lo lógico e irracional.

Durante los siglos XVIII y XIX, la estética tomó los planteamientos de Pseudo Longino y redefinieron las fronteras entre filosofía y literatura, siendo una de las obras más importantes La Crítica del Juicio, de Immanuel Kant⁽⁸⁾, quien observa que el poeta piensa, pero de una forma diferente, ya que mientras el filósofo trabaja con ideas, el poeta lo hace con lenguaje figurado, con imágenes. La auténtica poesía afirma este filósofo, “siempre dará que pensar”. Afirma que la poesía se caracteriza por la abundancia de pensamientos de representaciones, puesto que ella pone la imaginación en libertad “elevándose estéticamente hasta las ideas”; la considera la más bella y superior de todas las artes.

Lo anterior es refrendado por Hegel⁽⁹⁾, quien establece una diferencia entre “imaginación ordinaria y la creadora”, ubicando a la poesía en esta última. El establece un diálogo entre poesía y pensamiento; pero no los identifica, sino que la poesía es fruto de la capacidad del pensamiento de imaginar creativamente y la imaginación no es locura o privación de la razón; tampoco es pasión como en Longino, sino pensamiento mismo; vía de acceso al conocimiento. De aquí que Hegel concluye que la imaginación poética piensa en intuiciones o “ideas estéticas”, mientras que la filosofía en conceptos.

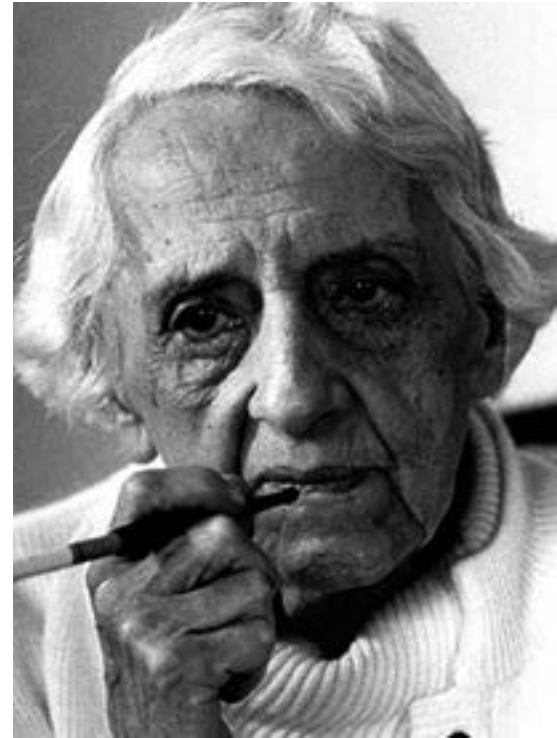
Filosofía y poesía piensan, conocen, cada una a su manera a través de medios diferentes: *“Las limitaciones no las tiene la poesía sino la filosofía, puesto que esta última no puede excederse de la experiencia sensible; la poesía, en cambio crea una realidad nueva, otra naturaleza. Cuando la razón ancla, (...), en la experiencia concreta, la imaginación poética trasciende esa realidad, la transforma en algo distinto que supera esa naturaleza”* (Idem).

Luego de Nietzsche⁽¹⁰⁾, la filosofía sistemática se volvió poética y narrativa y cada vez se comprenden más las invasiones que en una y otra suceden. En María Zambrano, por ejemplo, la filosofía es una búsqueda orientada por un método, mientras que la poesía es un encuentro con el ser humano concreto, individual; por lo que es hallazgo, don y gracia.

Diego Romero de Solís⁽¹¹⁾, afirma que el mundo más real -por ser el más espiritual de todos- es el de la imaginación creadora, el cual no sólo es tarea de la poesía, de la literatura o del arte, sino, que hoy, cuando el miedo y el horror crecen por doquier como incendios de la nada, más que nunca es, tarea también de la filosofía, pero no de una filosofía que sea sistemática, sino de una que intuya un humanismo trágico y postule una estética del sueño.

La contemporaneidad no puede continuar dividida entre concepto y metáfora; no puede continuar al margen de la sensibilidad y emoción que producen las narrativas y los poemas. En este orden de ideas, autores como Richard Rorty⁽¹²⁾ sostiene que la escritura narrativa y poética juega un papel definitivo en la cultura de la democracia liberal y en el rechazo contundente de las prácticas de la crueldad y la humillación. Él es argumentativo, retórico y persuasivo; e intenta hacer una defensa pluralista y dialógica donde la divergencia de opiniones tenga su sitio de encuentro. Utiliza la metáfora, la repetida alusión a imágenes lúcidas, en lugar de hacer afirmaciones literales, argumentaciones teóricas e interpretaciones globales contrapuestas a los análisis críticos y rigurosos del pensamiento de los filósofos que el estudia; él logra hacer que su pensamiento y escritura se desplieguen dialógica, creativa y críticamente.

Según este proceder Nietzsche, Heidegger⁽¹³⁾, Gadamer⁽¹⁴⁾, Blanchot⁽¹⁵⁾, Derrida⁽¹⁶⁾ y el propio Rorty, entre otros se ubican en el campo llamado filosofía periférica o de frontera; siendo el ejemplo de este género, la novela moderna, sobre la cual Ernesto Sábato dijo que es el método de indagación más sutil que poseemos luego de haber adquirido dignidad filosófica cognoscitiva, pues como dice Antonio Blanch⁽¹⁷⁾ *“La verdad que pretende desvelar el espíritu creativo del esteta no es la verdad abstracta sino la más concreta y singular de las cosas que está contemplando o de las experiencias que está viviendo. Una verdad que, además es aprehendida en todo su esplendor, gracias a que el artista, en su fundamental tarea contemplativa, se entrega a ella desde la integridad de su persona, poniendo a contribución de esta experiencia su mundo afectivo e imaginario, junto a la más fina e intensa percepción que le procuran los sentidos. Por ello las formas lingüísticas con que intenta luego representar este acontecimiento son casi siempre modificaciones retóricas del lenguaje común, vitalmente intensas, más que conceptualmente precisas, muy imaginativas también casi siempre metafóricas”* (J.C. Goyes refiriendo a Idelfonso Murillo, 2000, Fronteras de la Filosofía, Madrid).

En María Zambrano, por ejemplo, la filosofía es una búsqueda orientada por un método, mientras que la poesía es un encuentro con el ser humano concreto, individual; por lo que es hallazgo, don y gracia.

Conclusión

La relación Poesía/Filosofía, históricamente implica, por lo menos tres posturas bien delineadas:

Durante la antigüedad clásica, una postura sería aquella sostenida por Platón, según la cual, la filosofía dice cosas de valor porque las compone con razón o ciencia, con amor a la sabiduría, mientras que la poesía es imitativa y nos hace viciosos y desgraciados; por lo que propone la necesidad de la existencia de poetas que no imitativos sino “inspirados”; llegando a reconocer en ellos la presencia misma de la divinidad, que a su vez, es la fuente de inspiración; pero que, aunque dicen cosas de mucho valor, lo hacen sin cumplir los requisitos del filósofo: razón y ciencia. De modo que no es en el grado de verdad donde se hace residir la diferencia entre la filosofía y la poesía, sino que se localizó en el modo de producción del discurso, en la dinámica hombre/inspiración, hombre/razón.

Otro punto de vista de la antigüedad clásica sostenido por Longino, es que él no le atribuye la inspiración a los dioses, sino a la naturaleza del poeta, a su talento innato, a su “pasión y entusiasmo”. Observa que poetas y filósofos comparten los mismos niveles de conocimiento;

pero que éstos últimos alcanzan lo sublime en la medida que se acercan a lo poético.

Para los siglos XVIII y XIX, la estética tomó los planteamientos de Pseudo Longino y redefinió las fronteras entre filosofía y literatura, proponiendo que el poeta piensa, pero de una forma diferente, ya que mientras el filósofo trabaja con ideas, el poeta lo hace con lenguaje figurado. En este momento histórico se propone una diferencia entre “imaginación ordinaria e imaginación creadora”, ubicando a la poesía en esta última. Así la poesía es fruto de la capacidad del pensamiento de imaginar creativamente y la imaginación no es locura o privación de la razón; tampoco es pasión como en Longino, sino pensamiento mismo; vía de acceso al conocimiento. De aquí que se concluye que la imaginación poética piensa en intuiciones o “ideas estéticas”, mientras que la filosofía, en conceptos.

Por su parte el pensamiento filosófico actual se volvió poético narrativo: es argumentativo, retórico y persuasivo; e intenta hacer una defensa pluralista y dialógica donde la divergencia de opiniones tenga su sitio de encuentro. Utiliza la metáfora, la repetida alusión a

imágenes lúcidas, en lugar de hacer afirmaciones literales, argumentaciones teóricas e interpretaciones globales contrapuestas a los análisis críticos y rigurosos del pensamiento de los filósofos que el estudia; él logra hacer que su pensamiento y escritura se desplieguen dialógica, creativa y críticamente. Según este proceder Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Blanchot, Derrida y el propio Rorty, entre otros se ubican en el campo llamado filosofía periférica o de frontera; siendo el ejemplo de este género, la novela moderna, sobre la cual Ernesto Sábato dijo que es el método de indagación más sutil que poseemos luego de haber adquirido dignidad filosófica cognoscitiva.

En suma, Filosofía y Poesía piensan y conocen, cada una a su manera a través de medios diferentes; pero *“Las limitaciones no las tiene la poesía sino la filosofía, puesto que esta última no puede excederse de la experiencia sensible; la poesía, en cambio crea una realidad nueva, otra naturaleza. Cuando la razón ancla, (...), en la experiencia concreta, la imaginación poética trasciende esa realidad, la transforma en algo distinto que supera esa naturaleza”*. (2002, Julio César Goyes Narváez, refiriendo a Heguel).

(1). **Platón.** (427 a. C./428 a. C. - 347 a. C.). Platón (junto a Aristóteles) *determinan gran parte del corpus de creencias centrales del pensamiento occidental.*

(2). **Sultana Wahnón Bensusan.** Universidad de Granada, Departamento de Lingüística General Comparada.

(3). **Fedro.** Diálogo que por sus personajes se la ubica entre el 420 y el 410 a. C. Diálogo de Platón. Es posterior a *La República*, y presenta muchas afinidades temáticas con *el Banquete* o *Simposio*. Es de la última fase de la obra platónica. Habla del valor de la retórica en conexión con la filosofía. También del tema del Amor. Se lo considera uno de los más bellos y poéticos en la producción de Platón, especialmente sus descripciones del enamoramiento.

(4). **El Ión.** Escritos de Platón dedicados a la Poesía.

(5). **María Zambrano Alarcón.** (Vélez-Málaga, España, 22 de abril de 1904 - 06 - 02 - 1991) discípula del famoso filósofo, también español, Ortega y Gasset.

(6). **Aristóteles.** Nació en Estagira, Macedonia 384 a. C. - Calcis Eubea, Grecia 322 a. C., es uno de los más grandes filósofos de la antigüedad y acaso de la historia de la filosofía occidental. Fue creador de la lógica formal, precursor de la anatomía y la biología y un creador de la taxonomía (es considerado el padre de la zoología). Está considerado Aristóteles (junto a Platón) como el determinante de gran parte del corpus de creencias del Pensamiento Occidental del hombre corriente (aquellos que hoy denominamos "sentido común" del hombre occidental).

(7). **Pseudo Longino.** Un profesor de retórica o crítico literario que pudo vivir entre el siglo III a. C. y el siglo I. Sólo se conoce su obra *Sobre lo sublime*.

(8). **Immanuel Kant.** (1724-1804). Para este filósofo el racionalismo cartesiano es demasiado subjetivo y rechaza las ideas innatas. No es suficiente que el Sujeto se adecue al Objeto, éste es el error que la ciencia ha puesto de manifiesto, pues la adecuación debería ser mutua. Por tanto la razón pura no basta, la verdad objetiva debe fundamentarse en evidencias previas, en ello se diferencian los juicios "a priori" o sin evidencia previa (como las matemáticas) de los juicios "a posterior" basados en la experiencia, pero ambos son necesarios para la ciencia (cuyos descubrimientos pueden ser comprobados y repetidos por cualquier investigador dando lugar a leyes universales).

(9). **Hegel.** (1770-1831). Dentro del racionalismo que domina la filosofía, Hegel representa la cima del idealismo, la concepción del mundo procede de las ideas, el espíritu lo es todo, pero antes de nada hay que superar las contradicciones y los dualismos, para ello propone el método dialéctico: a toda tesis formulada le sigue una refutación o antítesis que hace necesaria una revisión o síntesis, iniciando de nuevo el ciclo. De esta forma Hegel da una explicación sistemática a la Filosofía y a la Historia. Los conceptos no son inmutables, están sujetos al cambio, a una evolución que los hace cada vez más perfectos y cercanos a la verdad.

(10). **Friedrich Wilhelm Nietzsche.** IPA (Röcken, cerca de Lützen, 15 de octubre de 1844 - Weimar, 25 de agosto de 1900) fue un filósofo, poeta y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX. Realizó una crítica exhaustiva de la cultura, religión y filosofía occidental, mediante la deconstrucción de los conceptos que las integran basada en el análisis de las actitudes morales (positivas y negativas) hacia la vida.

(11). **Diego Romero de Solís.** Catedrático de la Universidad de Sevilla Vicerrectorado de Investigación, Grupo de Investigación: Estética y Teoría de las Artes, Estética e Historia de la Filosofía.

(12). **Richard McKay Rorty.** (4 de octubre de 1931 - 8 de junio de 2007) Filósofo estadounidense.

(13). **Martín Heidegger.** (Messkirch, 26 de septiembre de 1889 - Friburgo de Brisgovia (*Freiburg im Breisgau*), 26 de mayo de 1976). Estudió teología católica y luego filosofía en la Universidad de Friburgo de Brisgovia, donde fue discípulo de Husserl, el fundador de la fenomenología. Comenzó su actividad docente en Friburgo en 1915, para luego enseñar durante un período (1923-1928) en Marburgo. Retornó a Friburgo en ese último año, ya como profesor de filosofía. Introdujo los textos de Friedrich Nietzsche en la filosofía académica. Es una de las figuras protagónicas de la filosofía contemporánea: influyó en toda la Filosofía del Existencialismo del siglo XX.

(14). **Hans-George Gadamer.** (Marburgo 11 de febrero de 1900 - Heidelberg 13 de marzo del 2002) fue un filósofo alemán especialmente conocido por su obra *Verdad y método* y por su renovación de la Hermenéutica.

(15). **Maurice Blanchot.** Francia 1907-2003. Novelist, ensayista y crítico literario francés nacido en Eze, Alpes marítimos. Estudió Filosofía, Medicina y Psiquiatría. Las obras de Blanchot se dividen en tres géneros: obra crítica, obra de ficción y escritura fragmentaria, esta última formada por sólo dos obras, pero mayores: *Le pas au-delà*, aparecido en 1973,

y *L'écriture du désastre*, aparecido en 1980. La obra crítica comprende *Faux pas*, *La part du feu*, *L'espace littéraire*, *Le livre à venir*, *L'entretien infini*, *L'amitié*. En la obra de ficción se distinguen dos épocas, la de las grandes novelas y, a continuación, la de los relatos. Esta última distinción entre novelas y relatos no es meramente retórica, pues para Blanchot es fundamental. Su primera novela y la más conocida es *Thomas el oscuro* (1941), es autor además, entre otras obras, de *Aminadab* (1942), *El Altísimo* (1948), *Sentencia de muerte* (1948), *La parte del fuego* (1949), *El espacio literario* (1955), *El libro que vendrá* (1959), *La conversación infinita* (1969), *La locura de la luz* (1973) y *El instante de mi muerte* (1994). Fue un gran admirador de Kafka, de Musil, de Hesse y de Borges. En 1986 participó en una obra colectiva sobre Nelson Mandela. Para Blanchot escribir significaba entrar en la afirmación de la soledad en la que amenaza la fascinación. Jamás rehusó entregarse en sus obras al vértigo fatal que implica indagar a través de la escritura en la propia esencia humana.

(16). **Jacques Derrida.** (El-Biar 15 de julio de 1930 - París 8 de octubre de 2004), ciudadano francés nacido en Argelia, es considerado uno de los más influyentes pensadores y filósofos contemporáneos. Su trabajo ha sido conocido popularmente como pensamiento de la deconstrucción, aunque dicho término no ocupaba en su obra un lugar excepcional. "*Lo revolucionario de su trabajo ha hecho que sea considerado como el Nuevo Emmanuel Kant por el pensador Emmanuel Lévinas y el Nuevo Friedrich Nietzsche según Richard Rorty*". Es, acaso, el pensador de finales del siglo XX que más polémica ha levantado y que más se ha hecho acreedor al concepto de *Iconoclasta*. Nacido en Argelia, en el seno de una familia judía de clase media, sufrió la represión de finales del gobierno de Vichy y fue expulsado en 1941 del instituto por motivos racistas. Vio a los metropolitanos como opresores y normativos, normalizadores y moralizadores. Deportista, de joven participó en numerosas competiciones y soñó con hacerse futbolista profesional. Pero en esa época descubrió y leyó a filósofos y escritores como Rousseau, Nietzsche, André Gide y Albert Camus. Tras tres años de clases preparatorias literarias en el liceo Luis el Grande de París, ingresó en la Escuela Normal Superior en 1952; allí descubrió a Kierkegaard, a Martin Heidegger y a Louis Althusser. Pronto se hace amigo de su tutor Louis Althusser, un afecto que perseverará a pesar de las diferencias. Después fue profesor en las Universidades Harvard y La Sorbona, entre otras, principalmente en Estados Unidos, lugar donde consideraba tener mayor libertad.

(17). **Antonio Blanch.** Doctor en Literatura Comparada. Profesor emérito de Historia y Crítica Literaria en la Universidad Pontificia de Madrid, Miembro del Centro de Estudios "Cristianismo y Justicia", en Barcelona, España.