

Importancia de la Poética de Aristóteles en la literatura actual Importance of Aristotle's Poetics in contemporary literature

Gisela Y. Villarreal Sánchez ^a

Abstract:

This review, written in the 4th century BC, is a fundamental work in the history of literature and art criticism. In it, the author Aristotle offers a systematic analysis of poetry, focusing primarily on the subgenres of tragedy and comedy. He believes that poetry can achieve emotional purification, that is, a kind of catharsis focused on art, but provoked in the viewer. At the same time, he maintains that tragedy is the highest form of art due to its ability to depict grave actions and generate profound reflection. Furthermore, he considers imitation (mimesis) to be the essential purpose of art, where artists not only reflect reality but also interpret it to reveal deeper truths about the human condition. This work establishes principles regarding the structure of tragedy, highlighting the importance of plot, characters, and other essential elements. Therefore, it has had a lasting impact on literary criticism, dramaturgy, and the study of art, influencing generations of writers, playwrights, and scholars.

Keywords:

Work, literature, art criticism, poetry, subgenre, tragedy, comedy, catharsis, spectator, imitation, human condition, plot, characters, dramaturgy.

Resumen:

Esta reseña escrita en el siglo IV a. C., es una obra fundamental en la historia de la literatura y la crítica artística. En ella, el autor Aristóteles ofrece un análisis sistemático de la poesía, enfocándose principalmente en el subgénero de la tragedia y la comedia. Considera que a través de esta se puede hacer una purificación emocional, es decir, como una catarsis enfocada en el arte, pero provocada en el espectador, al mismo tiempo sostiene que la tragedia es la forma más elevada del arte debido a su capacidad para representar acciones graves y generar una profunda reflexión. Además, considera a la imitación (mimesis) como el propósito esencial del arte, donde los artistas no solo reflejan la realidad, sino que la interpretan para revelar verdades más profundas sobre la condición humana. En esta obra se establecen principios sobre la estructura de la tragedia, destacando la importancia de la trama, los personajes y otros elementos esenciales. Es por ello, que ha tenido un impacto duradero en la crítica literaria, la dramaturgia y el estudio del arte, influyendo en generaciones de escritores, dramaturgos y estudiosos.

Palabras Clave:

Obra, literatura, crítica artística, poesía, subgénero, tragedia, comedia, catarsis, espectador, imitación, condición humana, trama, personajes, dramaturgia.

Introducción

La "Poética" de Aristóteles es una de las obras más trascendentales en la historia de la crítica literaria y la teoría del arte. Esta fue redactada en el siglo IV a.C., en donde se adentra a establecer un análisis sistemático sobre la poesía y el arte, ofreciendo un marco teórico que ha perdurado durante siglos. A lo largo de este texto, Aristóteles examina las diversas formas de poesía, centrándose especialmente en la tragedia y la comedia, y

su relación con la experiencia humana. A través de este análisis el autor se plantea conceptos fundamentales como la catarsis, la imitación y la estructura narrativa. Su visión sobre la tragedia, caracterizada por la representación de acciones serias y la capacidad de provocar una profunda respuesta emocional en el espectador, establece un marco que trasciende el tiempo y el contexto cultural. Dentro del contenido invita a reflexionar sobre el impacto emocional y filosófico que el arte tiene en el ser humano. Su influencia sigue vigente en

^a Gisela Y. Villarreal Sánchez, Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Preparatoria Número 3 | Pachuca, Hidalgo | México, <https://orcid.org/0000-0003-3444-397X>, Email: gisela_villarreal@uaeh.edu.mx

la crítica literaria, el teatro y la teoría del arte hasta nuestros días, convirtiéndose en un pilar esencial en los estudios de literatura y teatro, y ofreciendo un rico campo de análisis para comprender cómo el arte puede resonar con nuestras emociones más profundas y nuestra experiencia cotidiana.

La poetica de Aristoteles

Es uno de los tratados más importantes de Aristóteles sobre estética, teoría del arte y teoría literaria es el llamado "Poética", la cual fue escrita en el siglo IV a.C., esta obra representa la primera crítica sistemática a la poesía y el arte, proporcionando un marco teórico que ha perdurado a lo largo de los siglos. Aristóteles, filósofo y naturalista griego, se centra en la comprensión de la poesía y su impacto en la audiencia, así como en la función del arte en la vida humana.

En la "Poética", Aristóteles estudia la estructura y las características de los géneros literarios de obras que escribieron otros filósofos y poetas que le antecedieron varios siglos antes como es el caso de Homero, Esquilo, Sófocles, y Eurípides, y analiza otros filósofos que le precedieron como es Platón.

Define la poesía y el arte, también clasifica las diferentes formas de poesía, centrándose en la tragedia y la comedia. Él argumenta que la tragedia es la forma más elevada del arte poético, ya que permite la representación de acciones serias y graves, capaces de provocar una experiencia catártica en el espectador. Este concepto de la catarsis, que se refiere a la liberación, purificación o purgación de las emociones, es fundamental en su teoría, ya que sostiene que el arte debe provocar una reacción emocional que lleve a la reflexión y el autoconocimiento.

Aristóteles también aborda la estructura de la tragedia, que debe constar de varios elementos esenciales: la trama, los personajes, el pensamiento, la dicción, la música y la representación visual. Él enfatiza que la trama es el elemento más crucial, ya que debe presentar un desarrollo lógico y coherente que guíe al espectador a través de las emociones. La caracterización de los personajes es igualmente importante; los héroes trágicos deben ser personas de nobleza que caen en desgracia debido a un defecto trágico, lo que genera la empatía del público.

Un aspecto notable del tratado de la "Poética" es su enfoque en la imitación. Aristóteles define el arte como una forma de imitación (mimesis), donde los artistas representan la realidad a través de la creación de obras que reflejan experiencias humanas. Esta imitación no se

centra simplemente en copiar la realidad, sino en ofrecer una interpretación que revele verdades más profundas sobre la condición humana o la naturaleza y establece ejemplos: la música intenta reflejar la emocionalidad; la danza usa el ritmo para imitar pasiones, sentimientos, personalidades; la pintura y escultura se valen de figuras; y el teatro imita la vida misma. En la idea aristotélica, cada arte es una imitación, pero no cada imitación es un arte.

La obra de Aristóteles no solo se limita a la tragedia, sino que también explora la comedia, la epopeya y otras formas de expresión artística. Aunque reconoce que la comedia se relaciona con temas más ligeros y situaciones cotidianas, su análisis revela que todas las formas de poesía tienen un propósito: mover y conmover al espectador, independientemente de su tono o temática.

En resumen, la "Poética" de Aristóteles establece las bases de la teoría literaria y continúa influenciando en escritores, dramaturgos y críticos hasta nuestros días. Su enfoque en la tragedia, la catarsis y la imitación resuena en la práctica artística moderna y sigue siendo un texto fundamental en los estudios de literatura y teatro. La obra de Aristóteles invita a reflexionar sobre la función del arte en nuestras vidas y el poder que tiene para conectar con nuestras emociones más profundas, haciéndonos cuestionar nuestra propia existencia y experiencias. Cabe destacar que la influencia de esta obra siguió vigente cerca de veintidós siglos hasta la llegada del movimiento romántico a mediados del siglo XVIII d. C., quienes defendían argumentando que el acto poético no era algo creativo sino subjetivo y profundo, descartando así la tesis sobre la mimesis del arte.

Referencias

- [1] Sánchez, C. (2023). El mundo y su literatura. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Editorial Provedora de Textos de Monterrey; 20-21.