

Esté

Giuseppe
Di Giacomo

tica y

La gran novela
entre el Ochocientos y el Novecientos

literatura

P U V
UNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

Estética y literatura

La gran novela
entre el Ochocientos y el Novecientos

Giuseppe Di Giacomo

Estética y literatura
La gran novela
entre el Ochocientos y el Novecientos

Traducción de Diego Malquori

PUV

36

Estètica & Crítica

Romà de la Calle, director

Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.

Título original:

Estetica e letteratura. Il grande romanzo tra Ottocento e Novecento

© 1999, Gius. Laterza & Figli

© De la traducción: Diego Malquori, 2014

© De esta edición: Universitat de València, 2014

Coordinación editorial: Maite Simón

Diseño del interior y maquetación: Inmaculada Mesa

Corrección: Communico C. B.

Diseño de la cubierta:

Celso Hernández de la Figuera y Maite Simón

ISBN: 978-84-370-9169-3

Depósito legal: V-40-2014

Impresión: GUADA Impresores, SL

Índice

Prefacio.....	13
Prefacio a la edición española.....	17

PARTE PRIMERA

LUKÁCS Y LAS DOS LÍNEAS DE LA NOVELA MODERNA

I. ARTE Y VIDA EN EL JOVEN LUKÁCS	45
1. La relación entre cultura y vida, 45.- 2. La obra como forma, 47.- 3. La absolutización de la forma, 53.- 4. Entre forma y vida, 55.- 5. Más allá de la forma, 59.- 6. El sentido en la vida, 62	
II. <i>LA TEORÍA DE LA NOVELA Y EL PROBLEMA DE LA TOTALIDAD</i>	67
1. Totalidad orgánica y totalidad creada, 67.- 2. La novela como búsqueda, 71.- 3. El elemento reflexivo de la novela, 74.- 4. Ironía y demonismo en la novela, 77.- 5. El problema de la representabilidad en la novela moderna, 81.- 6. La novela del idealismo abstracto, 85.- 7. La novela de la desilusión, 88.- 8. El tiempo en la novela, 92.- 9. <i>La educación sentimental</i> de Flaubert, 95.- 10. El problema del tiempo en la novela moderna, 97.- 11. Goethe: una forma de mediación, 101.- 12. Dos intentos de respuesta al problema de la totalidad: Tolstoi y Dostoyevski, 102	

III. FLAUBERT Y LA LITERATURA COMO ABSOLUTO.....	107
1. Un debate sobre Flaubert, 107.- 2. El sueño de un «libro sobre la nada», 112.- 3. Entre imaginación y realidad, 114.- 4. El doble final de <i>La educación sentimental</i> , 119.- 5. La ilusión y el desencanto, 124	
IV. DOSTOYEVSKI: DE LA OBRA A LA VIDA.....	127
1. Más allá de la novela, 127.- 2. La vida viviente y la lucha contra las convenciones, 134	

PARTE SEGUNDA
EN LA NOVELA

I. RICOEUR: LA OBRA ENTRE ETERNIDAD Y TIEMPO.....	143
1. Temporalidad y narración, 143.- 2. La configuración de la narración, 149.- 3. Eternidad y muerte en Proust, 153	
II. PROUST: LA TOTALIDAD EN LA OBRA.....	161
1. Literatura y vida, 161.- 2. Memoria voluntaria y memoria involuntaria, 165.- 3. Visión e imágenes en la <i>Recherche</i> , 168.- 4. Descifre de los signos y metáfora, 174.- 5. Memoria y narración, 179	
III. JOYCE: LA OBRA COMO EPIFANÍA DEL SENTIDO.....	187
1. De la novela a la antinovela, 187.- 2. La epifanía y la concepción del arte como verdad, 188.- 3. La obra-cosmos, 193.- 4. El lenguaje como creación del mundo, 196	
IV. MUSIL: LA UTOPIA DE LA TOTALIDAD.....	203
1. Ensayismo y totalidad, 203.- 2. Metáfora y verdad, 205.- 3. La utopía del sentido, 210.- 4. La esperanza en la obra, 215	

PARTE TERCERA
MÁS ALLÁ DE LA NOVELA

I. BAJTÍN: LA NOVELA POLIFÓNICA Y LA REFERENCIA	219
A LA VIDA	219
1. El principio dialógico, 219.- 2. Procesualidad en la novela, 223.- 3. La extraposición en la novela, 227.- 4. La novela polifónica de Dostoyevski, 233.- 5. Polifonía y autorialidad, 238	
II. DOSTOYEVSKI: LA TOTALIDAD EN LA VIDA.....	245
1. La superación de la redención, 245.- 2. El problema de lo otro, 249.- 3. La paradoja de la libertad, 252.- 4. El escándalo del mal, 255.- 5. El sufrimiento inútil y la «potencia de la negación», 258.- 6. La memoria de lo finito, 262	
III. KAFKA: LA CONDENA DE LA OBRA.....	269
1. De Dostoyevski a Kafka, 269.- 2. La impotencia de la palabra, 273.- 3. El problema de la culpa y la parábola, 275.- 4. Lo paradójico de la parábola, 281.- 5. «La verdad de lo activo y la verdad de lo pasivo», 284.- 6. La impaciencia, la memoria, el olvido, 289.- 7. La literatura como culpa, 292.- 8. Entre búsqueda y vida, 295.- 9. Del comentario infinito a la vida, 299	
IV. BECKETT: LA VIDA IRREPRESENTABLE.....	307
1. El no-sentido del decir y del esperar, 307.- 2. Negación del tiempo y de la memoria, 310.- 3. La voz neutra, 315.- 4. La imagen y la negación de lo otro, 317	
BIBLIOGRAFÍA	321
ÍNDICE ONOMÁSTICO	329

ABREVIATURAS

Ofrecemos a continuación la lista de las abreviaturas utilizadas en el texto, que en las citas irán seguidas por el número de página de la edición indicada en la bibliografía.

<i>AF</i>	Lukács 1975 (<i>El alma y las formas</i>)
<i>CE</i>	Lukács 1977 (<i>Cultura estética</i>)
<i>CSB</i>	Proust 2005 (<i>Contra Sainte-Beuve</i>)
<i>D</i>	Lukács 2000 (<i>Dostoyevski</i>)
<i>Dem</i>	Dostoyevski 1984 (<i>Demonios</i>)
<i>Diario</i>	Lukács 1985 (<i>Diario 1910-1911</i>)
<i>Diarios</i>	Kafka 1995 (<i>Diarios 1910-1923</i>)
<i>DL</i>	Proust 2012 (<i>Días de lectura</i>)
<i>Dub</i>	Joyce 1987 (<i>Dublineses</i>)
<i>ECV</i>	Bajtín 1982 (<i>Estética de la Creación Verbal</i>)
<i>HK</i>	Dostoyevski 2004 (<i>Los hermanos Karamázov</i>)
<i>HsA</i>	Musil 1985-88 (<i>El hombre sin atributos</i>)
<i>I</i>	Dostoyevski 2007 (<i>El idiota</i>)
<i>Inn</i>	Beckett 1970 (<i>El innombrable</i>)
<i>JS</i>	Proust 1971 (<i>Jean Santeuil</i>)
<i>MB</i>	Flaubert 1996 (<i>Madame Bovary</i>)
<i>MS</i>	Dostoyevski 1978 (<i>Memorias del subsuelo</i>)
<i>Nar</i>	Kafka 2003 (<i>Narraciones y otros escritos</i>)
<i>P</i>	Proust 2011 (<i>La prisionera</i>)
<i>PPD</i>	Bajtín 1993 (<i>Problemas de la poética de Dostoyevski</i>)
<i>PPS</i>	Proust 2000a (<i>Por la parte de Swann</i>)
<i>Pr</i>	Kafka 1999 (<i>El proceso</i>)
<i>PS</i>	Lukács 1981 (<i>Povertà di spirito</i>)
<i>RAA</i>	Joyce 1998 (<i>Retrato del artista adolescente</i>)
<i>SG</i>	Proust 2007 (<i>Sodoma y Gomorra</i>)

<i>SH</i>	Joyce 1984 (<i>Stephen el Héroe</i>)
<i>SMF</i>	Proust 2001 (<i>A la sombra de las muchachas en flor</i>)
<i>SR</i>	Lukács 1995 (<i>Scritti sul romance</i>)
<i>T</i>	Beckett 2006 (<i>Teatro reunido</i>)
<i>TdN</i>	Lukács 1975 (<i>La teoría de la novela</i>)
<i>TEN</i>	Bajtín 1989 (<i>Teoría y estética de la novela</i>)
<i>TET</i>	Musil 1982 (<i>Las tribulaciones del estudiante Törless</i>)
<i>TR</i>	Proust 2009 (<i>El tiempo recobrado</i>)
<i>TyN</i>	Ricoeur 2004-06 (<i>Tiempo y narración</i>)
<i>U</i>	Joyce 2000 (<i>Ulises</i>)

PREFACIO

Los presupuestos del libro nacen de la exigencia de redescubrir en las reflexiones del joven Lukács sobre la novela –a menudo injustamente olvidadas e incomprendidas– la oportunidad para un replanteamiento de temas y cuestiones de gran y sorprendente actualidad filosófica, como la relación entre sentido y no-sentido y entre arte y vida; temas y cuestiones que no pueden afrontarse directamente, sino mediante una perspectiva de tipo ensayístico y crítico, que rehúye toda pretensión sistemática y metafísica.

El libro formula la hipótesis de que las grandes novelas aparecidas entre finales del Ochocientos y la primera mitad del Novecientos sean fundamentalmente reconducibles a dos «líneas» narrativas, a lo largo de las cuales se desarrollará la novela moderna. Tal hipótesis se concreta a partir del análisis de *La teoría de la novela* de Lukács, ya que justamente en ella se puede hallar, aun cuando solamente *in nuce*, la idea del configurarse de estas dos líneas.

Las novelas que pertenecen a la primera línea, que he indicado como «línea-Flaubert», están caracterizadas por la presencia del elemento reflexivo y por el tema de la búsqueda del sentido, o sea de la totalidad en el interior de la obra misma. Las novelas que pertenecen a la segunda, que he definido como «línea-Dostoyevski», aparecen en cambio desprovistas de tales elementos: no hay ningún intento de superar el no-sentido del mundo en la obra puesto que, desvaneciendo la misma posibilidad de distinguir el sentido del no-sentido, la búsqueda del sentido es concebida como una tarea que pertenece a la vida en su contingencia.

Si el elemento reflexivo característico de las novelas de la «línea-Flaubert» tiende a transformar estas últimas en novelas de novelas,

hasta el punto de que se vuelven antinovelas, la ausencia de tal elemento, en cambio, convierte las obras que pertenecen a la «línea-Dostoyevski» en no-novelas.

El libro propone además, también como elemento de comparación, el análisis del pensamiento de otros teóricos de la novela, como, en particular, Ricoeur y Bajtín; tal análisis sin embargo no tiene ninguna pretensión exhaustiva, es más, al discutir sobre estos autores respectivamente en la apertura de la parte dedicada a la «línea-Flaubert» y en la de aquella dedicada a la «línea-Dostoyevski», soy consciente de haber radicalizado algunos aspectos de su pensamiento. No obstante, soy igualmente consciente del hecho de que justamente una cierta radicalización permite a menudo arrojar luz de una manera diferente sobre algunos aspectos particularmente fecundos de un determinado pensamiento.

Así mismo, las obras literarias cuya lectura se propone han sido elegidas por su ejemplaridad respecto a los temas y los problemas que han emergido en el curso de una reflexión que no tiene ninguna aspiración a la completud histórica o monográfica.

Considero además necesario subrayar el hecho de que el Lukács más maduro volverá a ocuparse, desde una perspectiva totalmente diferente, de algunos de los autores que en los años juveniles le habían parecido ejemplares respecto a las estimulantes reflexiones que él estaba entonces desarrollando, y a las cuales este trabajo está estrictamente referido y en ciertos aspectos sobre las cuales se inspira.

Si en el panorama de la literatura contemporánea, que por otra parte no entra en el ámbito de este libro, la idea de las dos líneas puede todavía funcionar como una clave interpretativa fecunda –piénsense en la obra de Georges Perec por un lado y en la de Thomas Bernhard por el otro–, queda sin embargo el hecho de que tal idea no debe ser entendida ni aplicada como un esquema rígido. Lo demuestra el caso de aquellas formas narrativas contemporáneas que se mueven en el territorio fronterizo entre las dos líneas, presentando a veces fenómenos de osmosis o episodios de confluencia: es lo que ocurre

por ejemplo en algunas obras en las cuales el elemento ensayístico se funde con la exigencia de confiar a la vida la tarea de buscar el sentido en el no-sentido.

Lejos pues de la pretensión de clasificar y explicar las obras, la referencia a las dos líneas tiene más bien la intención de hacer emerger, en el interior de las obras mismas, las perspectivas en las cuales estas se sitúan respecto a los problemas que constituyen el hilo rojo del libro: el manifestarse del sentido, la temporalidad, la finitud, la memoria.

Justamente el tema de la memoria puede ejemplificar la distinción entre las dos líneas de la novela: en efecto, si en la *Recherche* de Proust, que pertenece plenamente a la «línea» flaubertiana, la memoria significa la superación de la finitud y del no-sentido del mundo en la eternidad de la obra, en Dostoyevski no solamente no se da esta superación, sino, al contrario, la memoria expresa el deber de salvar del olvido aquella finitud y mortalidad que hacen hombre al hombre.

PREFACIO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA*

Por lo que concierne a la relación entre arte y vida, y por lo tanto entre sentido y no-sentido, hay que decir que la novela es una ficción que, para funcionar, necesita la referencia a la realidad, como atestigua claramente la máxima goethiana según la cual «no hay medio más seguro para eludir el mundo que el arte, ni medio más seguro que el arte para unirse a él». Es lo que demuestra de manera ejemplar el personaje de don Quijote, el cual, naciendo de los libros y siendo incapaz de comprender el mundo, sin embargo, justamente al decidir actuar en este revela su «realidad». Y es la ironía, y por lo tanto el elemento reflexivo, la que fija aquella diferencia entre ideal y real que está en la base de la novela y que la distingue de la épica: es precisamente frente a la realidad abandonada por el sentido como se erige el mundo imaginario de la novela. Es entonces cuando la novela, conectada con la disolución de la épica, representa indudablemente el mundo moderno, dado que ella constituye la epopeya de la desilusión, mostrando así el enajenamiento del sujeto con respecto a la vida. Es más, si en la modernidad el mundo, que se presenta desprovisto de un fundamento capaz de darle sentido y unidad, resulta totalmente desconectado, la novela nace precisamente de esta desconexión y la reproduce.

* Con ocasión de la presente edición del volumen *Estética y literatura*, se ha considerado oportuno ofrecer al lector español algunas indicaciones bibliográficas añadidas en nota para permitir una mejor perspectiva histórico-crítica del *Don Quijote*. Estoy muy agradecido al profesor Ignasi Roviró por sus fundamentales reflexiones al respecto y por las sugerencias bibliográficas.

Giuseppe Di Giacomo

Estética y literatura

Afrontando la reflexión de los filósofos y de los teóricos de la literatura –del joven Lukács a Benjamin, de Bajtín a Ricoeur– el libro ofrece una nueva comprensión de la obra de algunos de los escritores más importantes y significativos de los siglos XIX y XX: de Flaubert a Beckett, de Dostoyevski a Kafka, de Joyce a Musil. Para mostrar las líneas principales de la novela moderna el libro se inicia con una relectura del *Don Quijote* de Cervantes y sigue con los temas fundamentales de la novela actual: no solo la cuestión del significado y la relación entre el arte y la vida, sino también el problema del tiempo, la memoria y la relación entre autor y personaje.

Giuseppe Di Giacomo es catedrático de Estética de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad «La Sapienza» de Roma. Es director del Museo Laboratorio di Arte Contemporanea (MLAC), de la misma Universidad. Se ha especializado en la relación entre estética y literatura y entre estética y artes figurativas, sobre todo en relación con la cultura moderna y contemporánea. Ha destacado por las investigaciones sobre la imagen, la representación, el nexo arte-realidad y la noción de «testimonianza». Entre sus libros destacan: *Dalla logica all'estetica. Saggio intorno a Wittgenstein* (Parma, Pratiche Editrice, 1989), *Icona e arte astratta* (Palermo, Aesthetica Pre-print, 1999), *Introduzione a Klee* (Roma-Bari, Laterza, 2003), *Narrazione e testimonianza. Quattro scrittori italiani del Novecento* (Milán, Mimesis, 2012).

