

**LA GENIALIDAD ARTÍSTICA DE LOPE DE VEGA A LA LUZ DEL
PENSAMIENTO ESTÉTICO SCHOPENHAUERIANO CONSIGNADO EN SU
OBRA EL MUNDO COMO VOLUNTAD Y REPRESENTACIÓN**

MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ NOVA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE FILOSOFÍA
BUCARAMANGA
2017**

**LA GENIALIDAD ARTÍSTICA DE LOPE DE VEGA A LA LUZ DEL
PENSAMIENTO ESTÉTICO SCHOPENHAUERIANO CONSIGNADO EN SU
OBRA EL MUNDO COMO VOLUNTAD Y REPRESENTACIÓN**

MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ NOVA

Monografía modalidad artículo académico para optar al título de Filósofa

Director

Prof. Dr. Dr. ANDRÉS BOTERO BERNAL

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE FILOSOFÍA
BUCARAMANGA
2017**

AGRADECIMIENTOS

A cada uno de los docentes UIS por sus enseñanzas, porque han mejorado mi desarrollo personal, mi mamá Yolanda Nova y a mi papá, Álvaro López quienes también son docentes y me enseñan de la mejor manera siendo un ejemplo en cada situación del día a día y les agradezco tanto por su esmero y sus esfuerzos, ya que al caminar junto a ustedes este proceso ha sido agradable. Por ustedes estoy aquí y es para ustedes. ¡Gracias madre, gracias padre!

Agradezco a mi hermano que ha estado siempre conmigo en cada circunstancia vivida y a toda mi familia en general, mi leal amiga Fernanda Villamizar, quien con su apoyo incondicional me mantuvo fija en el trayecto de la carrera y en el proyecto, Felipe Dávila, mi compañero ideal en cada momento, quien fue el soporte necesario para avanzar con seguridad y entusiasmo estos años. Agradezco a mis amigas (os) y a los colegas que encontré transitando el mismo sendero. A ustedes, mis mejores afectos por la cooperación y mi admiración por la comprensión. En mi memoria quedarán guardados porque habitan en mis pensamientos y este momento tan grandioso quedará en la suma de mis recuerdos.

-El recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Jean Paul Richter.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	9
1. BIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFIA DE LOPE DE VEGA.....	11
2. EL CONCEPTO DE GENIO EN SCHOPENHAUER.....	22
3. LA GENIALIDAD DE LOPE DE VEGA.....	30
4. CONCLUSIONES.....	39
BIBLIOGRAFÍA.....	41

RESUMEN

TITULO: La genialidad artística de Lope de Vega a la luz del pensamiento estético Schopenhaueriano consignado en su obra *El mundo como voluntad y representación*.*

AUTOR: María Alejandra López Nova**

PALABRAS CLAVES: Genio, arte, genialidad, dolor, contemplación, voluntad, representación y sublime.

DESCRIPCIÓN:

El presente escrito tiene como objetivo indagar en Lope de Vega la concepción de genio estipulado en *El mundo como voluntad y representación* del filósofo alemán Schopenhauer para considerar la concepción estética, el arte como el medio que motiva la vida. En este sentido, el arte como la superación de la vida misma, que es en esencia dolor al trascender a otro nivel: el contemplativo y recrear la realidad.

Para ello, el primer acápite se dirige hacia la vida y obras de Lope de Vega, el literato del Siglo de Oro Español con el fin de conocer su experiencia personal y tener un alcance sobre sus creaciones. En segundo momento, la consideración de genio consignada en el tercer libro *El mundo como voluntad y representación* con el propósito de examinar la consideración estética de Schopenhauer para que en el siguiente capítulo se establezca en qué cosas se aproxima Lope a los planteamientos de genio en Schopenhauer y en qué cosas no, a saber, el objeto de investigación es si Lope a la luz de Schopenhauer puede ser un genio, porque Lope ha sido desde su época un grande en los aportes que ha hecho a la literatura, cuestión que abarcó en sus estudios Schopenhauer para fomentar a través de la literatura el equilibrio de los pensamientos, pues es el arte que permite desprender las ideas a partir de las letras y expresarlas.

* Monografía de Grado

** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Filosofía. Director: Andrés Botero Bernal.

ABSTRACT

TITLE: The artistic genius of Lope de Vega to the light of Schopenhauerian's aesthetic thinking consigned in his book "The world as will and representation".*

AUTHOR: María Alejandra López Nova**

KEY WORDS: Genius, art, genius, pain, contemplation, will, representation and sublime

DESCRIPTION:

The present paper aims to research in Lope de Vega the conception of genius stipulated in The world as will and representation of the German philosopher to consider the aesthetic conception, art as the medium that motivates life. In this sense, art as the overcoming of life itself, this is essentially pain to transcend to another level: the contemplative and recreate reality. To do this, the first section is directed towards the life and works of Lope de Vega, the literary man of the Spanish Golden Age in order to know his personal experience and have a reach on his creations. Secondly, the consideration of genius recorded in the third book "The world as will and representation" in order to examine the aesthetic consideration of Schopenhauer so that in the next chapter is established in what topics Lope approaches to the approaches of Schopenhauer to the great consideration and in what things not, namely, the object of research is whether Lope for Schopenhauer can be a genius, because Lope has been a great one since his time in the contributions that he has made to literature, an issue that he covered in his studies Schopenhauer to promote through literature the balance of thoughts, because it is the art that allows to detach the ideas from Of the letters and express them.

* Degree Monograph

** Faculty of Human Sciences. School of Philosophy. Director: Andrés Botero Bernal.

INTRODUCCIÓN

La filosofía de Schopenhauer toma el dolor de la vida como la esencia del mundo en el que es por su propia existencia desagradable. Aunque, al reconocer este aspecto se toma la decisión de vivir para afrontarla y renovarla en la medida que se acepta el dolor y se supera mediante la búsqueda de la felicidad. Schopenhauer abre el camino a un nuevo modo de filosofar porque es una perspectiva diferente que propone que sí es posible el cambio a través de la aceptación del dolor de la vida. Además, deja legado sobre la literatura y la música, en el arte como el medio de superación inspirando a Wagner, Borges, Nietzsche entre otros, a causa de su obra máxima *El mundo como voluntad y representación*¹.

De tal manera, la liberación de la voluntad de vivir se encuentra, para el autor, en tres vías: filosofía, misticismo y genialidad, pues quienes logran esto son los individuos que no se conectan todo el tiempo con la voluntad; esto es, tienen su momento genial con la verdad de la voluntad. Cabe resaltar, que el objetivo principal del presente trabajo se enfoca en la genialidad del pensamiento estético de Schopenhauer. Para ello, se considera necesaria la noción del genio como sustentación para la explicación del arte. El genio es quien por medio del dolor que le ha causado la vida puede crear un momento sublime al llevar a cabo el acto de contemplación, haciendo juicios expuestos en pintura, escultura, arquitectura, poesía, teatro, música, según sea su clasificación.

Por ello, la mirada del proyecto se enfocará en los planteamientos estéticos de Schopenhauer, para indagar si Lope de Vega puede ser considerado genio. Para tal propósito, se hace imprescindible usar nociones como: el genio, la

¹ “<El mundo es mi representación>: esta es la verdad que vale para todo ser viviente y cognoscente, aunque solo el hombre puede llevarla a la consciencia reflexiva abstracta: cuando lo hace realmente, surge en él, la reflexión filosófica. Entonces le resulta claro y cierto que no conoce ningún sol ni ninguna tierra, sino solamente un ojo que ve el sol, una mano que siente la tierra; que el mundo que le rodea no existe más que como representación, es decir, solo en relación con otro ser, el representante, que es él mismo”. SCHOPENHAUER, Arthur. *El mundo como voluntad y representación*. Traducción de Pilar López de Santa María. Madrid: Trotta, 2004. p. 51.

voluntad, la representación, el arte, lo sublime, el dolor y la genialidad. Todo esto cobra importancia porque el arte, al igual que la filosofía, abre brechas en diferentes perspectivas y promueve la innovación y la recreación del mundo a partir de conocer y representar por medio de la sensibilidad.

1. BIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA DE LOPE DE VEGA

Una de las influencias notorias que se vislumbraron en el siglo XVII para un cambio en el pensamiento de los habitantes de España fue a través del arte, el cual permitió la contemplación y la sublimación de las cosas. Esta vez el arte no sólo se enfocó en pintura, escultura, arquitectura, sino que también abarcó otros horizontes como la música y la literatura.

Así que en la escritura de grandes obras se reconoció a Lope de Vega como símbolo literario, destacándose por sus aportes en géneros literarios como la novela, la poesía y también resaltó en el arte teatral. En efecto, asignó un nuevo estilo de producción artística, dado que fue el creador de la nueva comedia e incluso promovió e inspiró a otros autores como lo fueron Miguel de Cervantes Saavedra, Jorge Luis Borges, entre otros. Respecto a Cervantes lo reconoció como aquel que revivió lo que estaba desvalorado en lo literario y lo denominó “el fénix de los ingenios y el monstruo de la Naturaleza”², porque su aporte mostró de la desoladora realidad lo productivo y placentero en la medida que creó arte, un acto de contemplación.

El escritor nació el 25 de noviembre de 1562, en Madrid. “Desde su infancia practicó la lectura del latín y del romance para continuar, más tarde, sus estudios con los jesuitas en la capital española y en la Universidad de Alcalá de Henares”³. Seguidamente pudo ir a la academia Real, donde asentó su talento como artista-escritor porque demostró gran facilidad para el estudio interesándose principalmente por la literatura y los idiomas. Esto se evidenció a la corta edad de diez años cuando tradujo *El rapto de Proserpina* que originalmente estaba escrito en latín. Él leía y se informaba de diversos temas y

² IRIARTE, Alfredo. Gran diccionario de Biografías. Bogotá: Editorial Printer Latinoamericana Ltda, 2002. p. 975.

³ ESPINOSA, Germán, *et. al.* Consultor personajes: Biografías de los hombres y mujeres que han efectuado aportes determinantes para la historia y el progreso de la humanidad. 9ª ed. Tomo II. Bogotá: Prolibros, 2003. p. 138.

obras literarias para llegar, algún día, a ser escritor, siendo así que a los trece años escribió su primera comedia la cual tituló: *El verdadero amante*.

De hecho, fue un hombre tan dedicado a las letras que en sus versos reflejó los aspectos difíciles que vivió. De tal manera que se vinculó a transmutar su experiencia vital mostrándola en el arte a partir del dolor que irradiaba su ser, de la vida desenfundada que llevaba; es decir, por los acontecimientos que giraban en torno a la muerte, al amor con dolor, a la pérdida de sentimientos puros por cada desilusión que a su vida llegaba, esto es, a los sentimientos negativos que surgieron a partir de todos estos sucesos. Por ello, Lope decidió enfrentar los problemas por medio del arte para hacer de ellos inspiración y crear algo sublime. El arte, para él, fue el medio de salida y liberación en el cual se refugió para descargar todas esas penas que sentía. Así se tiene que Lope, siendo un hombre aferrado a las letras, se muestra como un ser disciplinado en ellas.

En sus poemas se reconoce el esfuerzo y dedicación a la hora de escribir ya que muchos de sus poemas eran hechos al estilo del soneto. El soneto es la forma en que Lope de Vega se desenvuelve fácil y estéticamente en sus creaciones de valor lírico, siendo un poeta admirado por la rigurosa escritura y la disciplina que requiere la rima y la métrica. Sus palabras están hiladas a los sucesos del día a día. De modo que, en los versos habla de sus amores y odios mostrando sus perfiles picarescos, períodos de arrepentimiento y su ansia a Dios. Esto último, como una alternativa hacia su tranquilidad, encontrando el amor en lo metafísico y trascendental, porque no fue suficiente el sentimiento terrenal que conoció. De este modo, anhelando algo más honesto y leal como lo fue el amor incondicional a Dios.

Es así como se considera que “sólo un poeta tan veloz y fácil puede lograr la maravilla del soneto(...)Lope de Vega, en rigor, fue un gran escritor en ratos de olvido y arrebató, en medio del chorro de los versos cotidianos, llevado casi

siempre por la inercia profesional o el ingenuo deseo de deslumbramiento”⁴. Esto se refleja en sonetos importantes como: *Ya no quiero más bien que sólo amaros, ¿Qué es el amor?, ¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?* y *Pastor que con tus silbos amorosos*; porque fueron llevados a la historia del teatro en España y actualmente son conservados y conocidos a nivel mundial.

No cabe duda que el arte, como mecanismo de superación, le sirvió para plasmar su vida en dos dimensiones, a saber, el amor humano y el amor divino, comenzando a experimentar la primera etapa en su vida sentimental con Elena Osorio: “Su relación amorosa con Elena Osorio dio motivo para que, por un lado, Lope escribiera una gran variedad de versos y, por otra, después de que ella lo abandonará, fuera desterrado de Castilla y de Madrid por un largo período de diez años a raíz de las continuas ofensas verbales que lanzó contra la familia de la joven”⁵. La mujer era hija de un teatrino. Elena fue su primera ilusión, pero no duró lo que él esperaba dado que ella se involucró con un hombre más adinerado.

Lope, ante lo sucedido, reaccionó escribiendo un epigrama en el cual quería vengarse al mostrar los defectos de Elena porque fue la única alternativa que encontró para calmar el dolor y la decepción que le había causado. Como parte del grupo de redacción del teatro, lo repartió al elenco de actores para dramatizarlo, para que ella lo viera y se reconociera. Cuando Elena vio la puesta en escena, se identificó y se sintió humillada, cuestión que quiso vengar y por ello, con el poder que le otorgaba su clase social y su posición familiar como hija del dueño del teatro, en donde se presentó el epigrama, logró, junto a su padre, desterrarlo de Madrid. Sin embargo, cuando se le promovió el destierro “raptó a Isabela de Urbina con la que contrajo matrimonio en 1588”⁶. Ante la desilusión de aquel primer suceso afectivo, no se limitó a conocer otras mujeres. Decidió seguir con la esperanza de encontrar el verdadero amor en brazos de Isabel de Urbina experimentando otras formas posibles de amar.

⁴ ELORZA, Gustavo (editor). Diccionario de Biografías. Bogotá: Zamora editores, 2004. p. 95.

⁵ ESPINOSA, Germán, *et. al.*, Consultor personajes, Op. Cit., p. 138.

⁶ *Ibíd.*, p. 138.

Tres semanas siguientes a este hecho, Lope se embarcó en un galeón para hacer parte de la Armada Invencible.

El autor, aunque estaba en la armada, cada que podía escribía pues su pasión era constante; no abandonaba esa labor que tanto bien le hacía. Estando allí escribió *La hermosura de Angélica*. Al transcurrir el tiempo la armada en donde se encontraba fue derrotada y Lope de Vega decidió vivir en Valencia con su reciente esposa. Trabajaba como secretario, lo que le permitía continuar con su labor de escritor creando una nueva obra que llamó *San Diego de Alcalá*.

La unión marital con Isabel no fue la única que tuvo en su vida, puesto que se vio rodeado de desdichas, tras la muerte de su mujer y de sus hijas, aunque “después de enviudar contrae matrimonio con Juana de Guardo, pero pasa largas temporadas en Toledo y Sevilla con su amante Micaela Luján, con quien tiene siete hijos”⁷. Alteró pues, su orden matrimonial con otra mujer y no fue allí donde culminaron sus aventuras amorosas.

Después de lo ocurrido “la ruptura de su relación con Micaela (1608) se tradujo en una crisis de arrepentimiento y una serie de poemas religiosos. Nuevamente viudo en 1613, en 1614 se ordenó sacerdote e inició poco después relaciones con la joven Marta de Nevaes, quien le daría dos hijos y cuya ceguera y trastorno mental, desde 1623, hasta su muerte, en 1632, veló abnegadamente al poeta”⁸. Él seguía con sus aventuras amorosas una y otra vez cuántas veces quisiera pues no le bastaba el dolor que había tenido que vivir con los desafortunados sucesos del ámbito afectivo y por eso no se cerró a las mujeres y continuó con sus amoríos: “Marta de Nevaes fue otra inspiración para Lope quien la inmortalizó con el nombre de <Amarilis>”⁹. Así, su vida de amor continuó recordando la tristeza y sufrimiento.

⁷ Diccionario Nauta de Biografías. Bogotá: Ediciones Nauta, 1995. p. 520.

⁸ IRIARTE, Alfredo. Gran diccionario de Biografías. Op. Cit., p. 975.

⁹ ESPINOSA y otros, Consultor personajes, Op. Cit., p. 138.

Luego, entonces, el camino que quiso recorrer después fue en Dios para su bien-estar: “Las sucesivas muertes de uno de sus hijos y de su esposa, y los avatares de su vida licenciosa lo llevaron a una aguda crisis espiritual”¹⁰.

Ahora bien, dejaré de lado sus amores, sus hijos y su vida venturosa para atender hacía el arte, hacía su creación estética que es el objetivo principal. Siendo la literatura su realización personal “Lope de Vega fue el más fecundo de los literatos españoles y su obra causa asombro por su calidad y magnitud (unas 1.400 obras dramáticas y 400 autos sacramentales, además de una vastísima producción poética)”¹¹.

“Lo mejor de su poesía esta en el <arte menor> y, sobre todo, en los sonetos. El <arte menor> es de <tipo tradicional> en octosílabos, casi siempre romances y canciones: algunas de éstas son de lo más bello que se conserva en esa forma (...) es frecuente encontrar entre las páginas de Lope canciones que fueron y siguen siendo hoy cantadas por aldeanos de lugares perdidos de Castilla o de Andalucía”¹². Para entender mejor, se hace valioso mencionar algunos de sus versos. Los siguientes están inmersos en sus diferentes invenciones: “¿Y aquí gastas, Amor, por burla y juego, / en campos de cristal flechas de fuego?” “Desconociera en su divina cara, / opuesta al sol, su resplandor la nieve, / que, porque alguna parte le quitara, / a ser rubio el cabello no se atreve; /”¹³.

Por ejemplo, en sus versos religiosos se pueden destacar los siguientes: “¿Quién es aquel caballero/ herido por tantas partes, / que está de expirar muy cerca/ y no lo socorre nadie? / <Jesús Nazareno> dice/ aquel rótulo notable. “Cuántas veces el ángel me decía:/ <Alma, asómate ahora a la ventana; ¡verás

¹⁰ GISPERT, Carlos (director), Diccionario de grandes biografías. Op. Cit., p. 1059.

¹¹ MÉNDEZ, María, et. al. Biografías de personajes y sus obras. Tomo: N-Z. Madrid: Cultural S.A, 2004. p. 797.

¹² VALVERDE, José. Historia de la literatura Universal. Barcelona: Editorial Planeta, 1999. p. 208.

¹³ Ibíd., p. 206.

con cuánto amor llamar porfía>! / ¡Y cuántas, hermosura soberana, <mañana le abriremos>, respondía, / para lo mismo responder mañana!”¹⁴.

Cabe decir, desde luego, que fue en el teatro en donde más se destacó, debido a que tuvo su máximo esplendor en él: “Como dramaturgo su figura es crucial, ya que crea y consolida un nuevo género teatral al que se denominó comedia”¹⁵. Efectivamente, reformuló y rompió con el teatro del renacimiento que se inspiraba en el ámbito clásico, pues “la nueva comedia es tragicómica, frente a la radical diferencia establecida por Aristóteles entre comedia y tragedia”¹⁶.

Además, en su propuesta sobre el teatro “figuran la organización de la pieza en tres jornadas o actos, la adecuación del metro a la naturaleza del paisaje, la coexistencia de lo cómico y lo trágico, de la farsa y la enseñanza moral y las concesiones exigidas por el gusto del público”¹⁷. Por consiguiente, este pensamiento del teatro lo recogió en una obra que titula *Arte nuevo de hacer comedias* en el que defendió el lenguaje del pueblo, es decir, que se usara un lenguaje con el que se expresara cotidianamente la gente porque se hacía para ellos, para quienes estaba dirigido: al público general.

Por lo que “no respeta la unidad de tiempo, y crea un renovador criterio de la acción al añadir tramas secundarias o paralelas; dividió la obra en tres actos en lugar de los cinco clásicos; es polimétrica, pues utilizó distintas formas métricas y estróficas, según la situación dramática; defendió la verosimilitud del lenguaje, que ha de ajustarse a las circunstancias y la condición del personaje y, por último, debe entretener y agrandar al público”¹⁸.

Efectivamente, dio paso a un nuevo estilo artístico que se llamó el teatro del Siglo de Oro. “Fue él quien en realidad dio forma definitiva y altura literaria al

¹⁴ *Ibíd.*, p. 212.

¹⁵ GISPERT, Diccionario de..., Op. Cit., p. 1060.

¹⁶ *Ibíd.*, p. 1059.

¹⁷ MÉNDEZ, Biografías de..., Op. Cit., p. 131.

¹⁸ GISPERT, Diccionario de..., Op. Cit., p. 1060.

teatro español, al que incorporó genialmente toda la gama de temas populares mitológicos, morales, religiosos, históricos y filosóficos”¹⁹. El autor enfoca su atención en el espectador, esto es, en el público porque es a ellos a quienes se les exhibe la obra. Por tal motivo, la forma de expresión oral de los actores debía ser similar al habla de los presentes. De aquí, al escribir las obras de teatro, Lope consideró como punto de referencia a los receptores y así decidió adaptar el escrito teatral al uso del lenguaje de ellos y de esta forma se hicieran partícipes al involucrarse tanto en la obra como con los artistas en la medida que comprenden el sentido de ella, reconocen la realidad y sea el caso hasta ver su reflejo.

También fue importante considerar la música para las obras, pues ella “es también elemento indispensable, como preludio y fondo, o como parte de la acción misma de la obra- Lope de Vega es el mejor ejemplo de incorporación de la canción al teatro-; pero no se disponía de una orquestina para puntuar la acción- como es Shakespeare-, sino que se cantaba y se bailaba con un modesto acompañamiento de guitarras”²⁰ y así fue como “para aquella sociedad el teatro tenía algo de un deporte superior que, de hecho, ocupaba en la vida común tanto espacio como hoy ocupa la contemplación”²¹. El nuevo horizonte que propuso Lope sobre el teatro lo llevó a ser un personaje interesante, porque no sólo tuvo la idea de cambiar la estructura que se tenía de este arte sino también fue capaz de hacer que su creación se extendiera en más escritos significativos como sus composiciones teatrales.

Para ejemplificar, de las obras más importantes del teatro de Lope de Vega, están: *El perro de Hortelano* (1615), *La estrella de Sevilla* (1617), *El mejor alcalde el rey* (1635), *El castigo sin vergüenza* (1634), *El villano en su rincón* (1611) *Peribañez y el comendador de Ocaña* (1608), *Fuente Ovejuna* (1614), *La dama boba* (1613) y *El caballero de Olmedo* (1641). Además, en prosa

¹⁹ MENDEZ, Biografías de..., Op. Cit., p. 797.

²⁰ VALVERDE, Historia de la literatura Universal. Op. Cit., p. 200.

²¹ *Ibíd.*, p. 201.

sobresalieron obras como *Arcadia*, *peregrino en su patria*, *La hermosura de Angélica*, *Los pastores de Belén* y *Laurel de Apolo* y más aún *La Dorotea*.

La Dorotea fue una obra publicada en el año 1632 en donde recuerda, desde la vejez, su amor de adolescencia con Elena Osorio. Esta obra “la dividió en cinco actos, cada uno de los cuales tiene como conclusión un verso moralizante de naturaleza autobiográfica, es decir, hace referencia a las relaciones de Lope con Elena Osorio”²². Esta obra fue la mejor escrita en prosa dirigida al público en general, entre los que consideraron este escrito como una de las mejores obras hasta el momento por su riqueza lírica, por el contenido expresado en cantos y los versos que guardan sus profundos sentimientos sobre lo que fue su primer amor, demostrando que no es la primera ilusión de amor la que va a perdurar en el tiempo como un buen recuerdo.

En *La Dorotea* se encuentra el soneto y uno de sus romances que mayor fama ha adquirido: “*A mis soledades voy:*<< A mis soledades voy, / de mis soledades vengo, / porque para andar conmigo/ me bastan mis pensamientos.// No sé qué tiene la aldea/ donde vivo y donde muero,/ que con venir de mí mismo/ no puedo venir más lejos.// Ni estoy bien ni mal conmigo;/ más dice mi entendimiento/ que un hombre que todo es alma/ está cautivo en su cuerpo.>>”²³.

Esta obra de teatro “esta inspirada en algunos episodios de la juventud del autor... Dorotea, una mujer muy hermosa y tentadora (en la vida real era Elena Osorio). Mientras su marido se halla en América, toma una decisión dolorosa, la de romper las relaciones amorosas con un joven escritor por consejo de su madre, Teodora, para quien la hija se había convertido en la posibilidad de alcanzar un nivel de vida más cómodo y rentable”²⁴.

²² ESPINOSA, Consultor personajes, Op. Cit., p. 138.

²³ GISPERT, Diccionario de..., Op. Cit., p. 1059.

²⁴ DUQUE y ESPINOSA, Consultor literario, Op. Cit., p. 272.

Eventualmente, una obra que muestra lo que afrontó del romance que mantuvo con Elena; el autor plasma esta experiencia en su mejor facción: ser escritor. Por ello, sus personajes tomaron un carácter peculiar, identificando a cada uno de los actores con diferentes características para representar las escenas: “los diálogos de los personajes son teatrales, sin descripciones narrativas ni explicaciones, con algunos poemas intercalados y romances que se han convertido en canciones populares”²⁵.

Por otra parte, se destacó la obra teatral *Fuente Ovejuna*: “gira en torno del honor, como en la mayoría de las obras teatrales del siglo de oro español. Fernán Gonzales, el comendador de Fuente Ovejuna, comete una serie de injusticias con los habitantes del pueblo, quienes le dan muerte”²⁶. De hecho, los personajes que muestra en sus comedias son los villanos, los proletarios y el rey puesto que están inmersos en la comunidad y al estar sus escritos orientados a la realidad, el autor refleja la vida de esta manera usando los personajes del cotidiano en la creación de las obras de teatro.

Ahora bien, es válido añadir que al tema religioso también escribió porque en algún momento de su vida sintió la necesidad de Dios. Por ello, dedica autos sacramentales en honor a su ansia de Dios, los cuales llamo Rimas sacras y fueron: *La siega*, *La buena guarda*, *San Isidro Labrador*, entre otros.

El autor, con esta ocupación virtuosa, como escritor, se desempeñó con talento al representar en el arte los versos que acogen su vida y así es claro que dividió su ingenio en poesía dramática y poesía no dramática. Unió la poesía con el teatro, al escribir en algunas de sus obras teatrales en verso como las mencionadas anteriormente. Resulta importante anotar que fue un hombre que le dio vida a las letras, que inventó y posibilitó la creación artística-teatral a partir de los pensamientos que se desprendían de su vida, esto es, a sus emociones ante las circunstancias vividas y que, sin duda, al usarlas como

²⁵ *Ibíd.*, p. 273.

²⁶ ESPINOSA. *Consultor personajes*, Op. Cit., p. 138.

inspiración manifestó un don al escribir debido a que desarrolló para la literatura una nueva perspectiva de interpretar y sentir.

Sin embargo, sus acontecimientos personales no lo definen profesionalmente “ni la enfermedad, ni los problemas económicos le impidieron seguir escribiendo y gozando del favor de sus coetáneos”²⁷, pues su aporte en el arte es impecable y sus obras son conservadas hasta el día de hoy por su gran contenido y riqueza literal, como el reflejo de sí para ejemplo de los otros. Además, abre paso a nuevas investigaciones en el ámbito de la literatura porque “como poeta fue el primero en las letras españolas que escribió de sus sentimientos y avatares vitales abiertamente, algo que no volvió a darse hasta el romanticismo”²⁸. Sus creaciones artísticas se han llevado al escenario generando en los espectadores satisfacción e incluso suscitando la inquietud de cómo por medio del arte se puede representar el dolor. Siendo esta la labor del artista, la cual en últimas es utilizar el arte como un medio de curación cuando se es liberado el sentimiento por medio de la sublimidad al contemplar como algo provechoso los acontecimientos y así poder recrearlos.

El autor “falleció el 27 de Agosto de 1635 en Madrid”²⁹. En su muerte lo acompañaron sus seguidores y admiradores que reconocieron el gran valor que tuvo y ofreció a todos y al mismo pueblo. Por eso “el entierro de Lope originó grandes muestras de fervor popular, dada la inmensa fama de que gozaba el literato como autor teatral y como poeta. Lope cultivó todos los géneros vigentes en su tiempo, con una versatilidad y capacidad de producción casi increíbles: afirmaba haber escrito cerca de 1.500 obras teatrales, de las que se conservan 426. La mayoría están inspiradas en leyendas e historias populares, y en ellas la acción domina sobre los personajes y el contenido filosófico y moral”³⁰.

²⁷ GISPERT, Diccionario de..., Op. Cit., p. 1059.

²⁸ *Ibíd.*, p. 1059.

²⁹ ESPINOSA, Consultor personajes, Op. Cit., p.139.

³⁰ IRIARTE, Gran diccionario de Biografías. Op. Cit., p. 975.

Cabe agregar que “sus honras fúnebres fueron un acontecimiento público sin parangón en la historia de las letras españolas. Fue enterrado en la iglesia de San Sebastián de Madrid, cuyas posteriores remodelaciones hicieron que sus restos, sin identificar, acabaran en la fosa común, mezclados con los de su amada Marta de Nevares”³¹. Así fue que se hizo partícipe en la historia desempeñado un papel cultural y protagónico en la sociedad.

Por ende, Lope fue un exponente literario que marcó a la época del siglo XVII con sus invenciones teatrales y poéticas alcanzando el culmen de ellas, ya que fue quien mejor lo cultivó entre los que intentaron hacer algo diferente a lo habitual apoyando su existencia con el arte.

³¹ GISPERT, Diccionario de..., Op. Cit., p. 1060.

2. EL CONCEPTO DE GENIO EN SCHOPENHAUER

La filosofía de Schopenhauer se orienta en el dolor de la vida. De tal manera que el planteamiento, sobre la concepción filosófica de él, se vincula hacia la superación del dolor que causa la vida misma. Es por ello, que Schopenhauer comprende en el mundo del ser la voluntad de vivir como la fuerza de la supervivencia que implica afrontarla para poder superarla y elevarla a otro nivel que le permita la levedad de la vida: el arte.

Es así como en su obra máxima titulada: *El mundo como voluntad y representación* dedica todo un compendio, en el que expone el tema del arte como medio para trascender la voluntad y saciar el sufrimiento. Entonces, el objetivo central para este acápite es el concepto de genio propuesto por Schopenhauer, consignado en el libro tercero: *El mundo como representación, segunda consideración: la representación independientemente del principio de razón: la idea platónica: el objeto del arte*, pues en él se encuentra la explicación del arte y del genio, las cuales son las nociones que sostienen el desarrollo de la investigación, porque indica la perspectiva schopenhaueriana de la ética y la estética para la comprensión del genio artístico.

Por consiguiente, la representación del mundo es un punto crucial para cada individuo. De aquí que el autor exprese lo siguiente: “denominamos el mundo como representación, tanto en su totalidad como en sus partes, *la objetividad de la voluntad*, lo cual significa la voluntad convertida en objeto, es decir en representación”³². Por tal motivo, cada persona, según como perciba el mundo, lo representa, un acto que es posible por la conexión entre sujeto y objeto. Sentir el mundo, porque el cuerpo es un objeto inmediato que posibilita el conocimiento y por tanto el entendimiento.

³² SCHOPENHAUER, El mundo..., Op. Cit., p. 223.

El conocimiento está mediado por un cuerpo cuyas afecciones constituyen el punto de partida de la intuición. Además, el cuerpo es voluntad extensa o voluntad objetivada, pues la voluntad le muestra el mecanismo interno de su ser, de su obrar y de sus movimientos. De hecho, el cuerpo está dado de dos formas: como representación en la intuición del entendimiento y como lo inmediatamente conocido, designado como la voluntad, ya que todo acto de la voluntad es su movimiento del cuerpo, pues todo fenómeno de la Naturaleza es representación, dada por la voluntad, porque el cuerpo es condición de la voluntad, del conocimiento.

De este modo, se hace necesario resaltar que la intuición es diferente a la razón porque en Schopenhauer la intuición es lo inmediato: conocimiento de forma inmediata, sin causa y efecto pues dentro del “yo” hay algo adaptado para ver (mundo sensible), ese algo habilitado es el cuerpo. El ser humano que conoce la voluntad, se conmueve, es compasivo. Él se afecta por lo que ocurre en su alrededor e incluso con aquellos que no han conocido la voluntad porque vive la vida y sobre todo sufre ante el mundo. Por ello, hay tres formas de acceder a la voluntad, a saber: la santidad que sería determinado como el asceta o místico; el genio artístico, en donde muestra el paso de la literatura como el orden y el lenguaje a la música como el arte único y diferente, porque no necesita de representaciones, y también, los filósofos platónicos que descubren las ideas o cosas en sí. El hombre y la mujer asceta son mesurados, en tanto que tienen el control del deseo por el consumo y porque no requieren de una presencia religiosa para sentirse bien. Sin embargo, la perspectiva en la que me situaré es en el genio artístico porque es la fuente de mi investigación.

Por consiguiente, Schopenhauer dice que “es el arte la obra del genio. El arte reproduce las ideas eternas captadas en la pura contemplación, lo esencial y permanente de todos los fenómenos del mundo; y según sea la materia en la que las reproduce, será arte plástica, poesía o música. Su único origen es el conocimiento de las ideas; su único fin, la comunicación de ese

conocimiento”³³. En efecto, el arte es una oportunidad que se le faculta al individuo para que se libere de la voluntad.

De hecho, esta es la importancia del arte: “el placer de todo lo bello, el consuelo que procura el arte, el entusiasmo del artista que le hace olvidar las fatigas de la vida, ese privilegio que tiene el genio sobre los demás y que le compensa del sufrimiento...de la soledad que sufre en medio de una especie heterogénea...el en sí de la vida, la voluntad, la existencia misma es un continuo sufrimiento tan lamentablemente como terrible; pero eso mismo solo en cuanto representación, intuido de forma pura o reproducido por el arte, se halla libre de tormentos y ofrece un importante espectáculo”³⁴.

El arte promete sentir algo. Está profundamente unido a la sensibilidad y la contemplación que puede realizar la persona: “De ahí que podamos calificar el arte como *la forma de considerar las cosas independientemente del principio de razón*”³⁵. Luego, el principio de razón es la forma general de todo fenómeno: “Es, pues, la forma en que ingresa la idea al caer dentro del conocimiento del sujeto como individuo”³⁶. Por tanto, la obra de arte es la manera en que se ha representado las ideas aprehendidas por el ser pensante, pues ella comunica lo discernido por el individuo en su interior, para llevarlo al exterior, siendo su expresión artística el reflejo de su deseo y contiene un valor estético que comprende la naturaleza y la vida.

A lo largo de los planteamientos hechos “todas nuestras consideraciones acerca del arte se fundamentan en la verdad de que el objeto del mismo, cuya representación constituye el fin del artista- por lo que en este el conocimiento ha de preceder a la obra como su germen y origen-, es una idea en el sentido platónico y ninguna otra cosa: no la cosa individual, objeto de la captación común, tampoco el concepto, objeto del pensamiento racional y la ciencia”³⁷.

³³ *Ibíd.*, p. 239.

³⁴ *Ibíd.*, p. 323.

³⁵ *Ibíd.*, p. 239.

³⁶ *Ibíd.*, p. 229.

³⁷ *Ibíd.*, p. 288.

Entonces: “La idea platónica es necesariamente objeto, algo conocido, una representación; y precisamente por eso, aunque solo por eso, distinta de la cosa en sí”³⁸.

Significa entonces, que: “para nosotros la idea y la cosa en sí no son estrictamente una y la misma cosa: antes bien, para nosotros la idea es solo la objetividad inmediata y, por ello, adecua la cosa en sí, que es la *voluntad*, pero la voluntad en cuanto no está objetivada, no se ha convertido en representación”³⁹. De modo que, los que se acercan a la cosa en sí son los filósofos, ascetas y genios y dentro de los genios primero el músico y luego el literato.

Por tal cuestión, el genio que piensa Schopenhauer: “consiste en la capacidad de conocer independientemente del principio de razón, es decir, en vez de las cosas individuales que tienen su existencia solo en la relación, conocer las ideas de las mismas, y así ser frente a ellas el correlato de la idea, es decir, no ya un individuo sino puro sujeto del conocer”⁴⁰. Esto es, la esencia del hombre genial está en la facultad de sublimar las cosas y así consigue desprenderse de la propia persona y sus relaciones al llegar al momento contemplativo en donde se sostiene de sus experiencias vividas para ir hacia otro nivel: el del artista, dejando a un lado su rol individual. Entonces, el genio es la persona que asimila, transforma y produce la realidad en otra dimensión. Por eso “nos deja mirar en el mundo con sus ojos. El tener esos ojos, el conocer lo esencial de las cosas que está fuera de todas las relaciones, constituye precisamente el don del genio, lo innato”⁴¹.

En ese mismo sentido: “el que está atormentado por la pasión, o bien por la necesidad y la inquietud, se alivia, consuela y alienta repentinamente con una sola mirada libre a la naturaleza: la tormenta de las pasiones, el apremio del

³⁸ *Ibíd.*, p. 229.

³⁹ *Ibíd.*, p. 229.

⁴⁰ *Ibíd.*, p. 248.

⁴¹ *Ibíd.*, p. 249.

deseo y el temor, y en todo el tormento del querer, quedan entonces inmediatamente apaciguados de forma asombrosa”⁴², pues está dotado para impresionar a los demás para hacerles sentir según sea la interpretación. El genio tiene sus momentos de lucidez, cuando esta en la función de artista, en sus instantes esporádicos, pero también tiene su vida personal pues no se conectan todo el día con el mundo de la voluntad; de hacerlo moriría en la locura.

Además, el filósofo alemán señala que: “El hombre genial...desatiende con frecuencia la consideración de su propio camino en la vida, por lo que la mayoría de las veces lo recorre con bastante torpeza”⁴³. De hecho: “un hombre genial, en tanto y mientras lo sea, no será prudente”⁴⁴. Explica Schopenhauer que esto se debe a que los individuos actúan de forma, en ocasiones, irracional al estar desprendidos del principio de razón. El comportamiento genial contiene fantasía. La fantasía debe acompañar al genio para que pueda producir algo diferente y único: “por eso el genio necesita la fantasía para ver en las cosas no lo que la naturaleza ha reproducido realmente en ella, sino lo que se esforzaba por producir”⁴⁵. La fantasía extiende sus pensamientos.

De aquí que el autor empiece el recorrido en el libro tercero sobre las diferentes formas de hacer arte: artes plásticas (La arquitectura y la escultura) artes figurativas (la pintura, la poesía y el teatro) y arte musical; a saber, la música es el esplendor del arte en Schopenhauer, el culmen de la sublimación y la contemplación, dado que no necesita de figuras ni representaciones para poder expresarse, para sentir la realidad verdadera: la voluntad.

En primera instancia, analiza la arquitectura como arte plástica que mantiene relación entre la rigidez y la gravedad, manifestando un plano de formación estructural en el que se propone la belleza como la luz y la solidez de los

⁴² *Ibíd.*, p. 252.

⁴³ *Ibíd.*, p. 242.

⁴⁴ *Ibíd.*, p. 244.

⁴⁵ *Ibíd.*, p. 241.

elementos necesarios para el soporte y así se obtiene el punto de referencia para la construcción artística, llamada el arte arquitectónico; en donde el momento contemplativo está en la observación de ella.

Seguidamente, se habla de la escultura. En la escultura, como también en la pintura; se toma como medio que el hombre busca para prevalecer en el tiempo, en tanto que son utilizadas por el hombre para plasmar la realidad expresando mediante ésta, diversas historias, percepciones del mundo, miedos y demás sucesos importantes para él, de tal forma que dichos acontecimientos y sentimientos perduran en su obra física como recuerdo inmortalizado.

Continuando el trayecto de las artes, en el caso de la pintura, que es la naturaleza impregnada de forma estética por los colores escogidos y la forma de representación expresada; gracias a los distintos estados de ánimo que ha tenido el pintor en el momento al crearla es prueba de su percepción. El dolor se difumina en el arte del genio pintor, quien busca lo sublime y no necesariamente lo bello en la representación de sus pasiones, tomando sus deseos para la inspiración de su obra tanto para él como para quien la mira. Así, lo hace de forma solemne y se convierte en genio al hacer en sus bocetos la recreación de la vida, haciéndolos de una forma extraordinaria en la que es capaz de reflejar la aprehensión que ha recogido del mundo para el deleite emocional; esto es, no de forma bella sino sublime hacía un mundo mejor diseñado.

Manteniendo el hilo conductor, trata ahora la poesía: se transmiten las ideas del individuo al comunicarlas al oyente de forma vivaz como cuando las captó, lo cual solo puede ser posible con ayuda de la fantasía que es indispensable al poeta y al lector. En efecto, al hablar de los sucesos de su vida, el poeta toma la seguridad de expresarse de él sin temor, se hace consciente de lo que le agita, de lo que siente y por eso se hace el espejo de la humanidad entre tanto de su reflejo.

Por ejemplo, Schopenhauer cita: “¿Con qué belleza dice Cervantes del sueño que <es un manto que cubre al hombre entero> para expresar que nos sustrae a todos los sufrimientos espirituales y corporales! ¡Con qué belleza expresa alegóricamente Kleist el pensamiento de que los filósofos e investigadores iluminan al género humano, en el verso: ¡Aquellos cuya lámpara nocturna alumbraba toda la esfera terrestre!”⁴⁶.

Ahora bien, un recurso significativo en el arte poético es la rima y el ritmo: “De esta forma, por un lado, el ritmo y la rima se convierten en un medio de fijar nuestra atención, ya que seguimos la declamación de mejor gana”⁴⁷. Posteriormente, el romance es un género que se usa para escribir las emociones: “En el romance el autor aún expresa algo su propio estado a través del tono y la actitud de la composición: por eso, aunque más objetivo que el canto, tiene todavía algún elemento subjetivo; este desaparece ya más en el idilio, aún más en la novela, casi totalmente en la epopeya y hasta sus últimas huellas en el drama, que es el género poético más objetivo y en varios sentidos el más perfecto, como también el más difícil”⁴⁸.

En consecuencia: “como cumbre de la poesía, tanto por la magnitud de su efecto como por la dificultad del resultado, debe ser y es de hecho reconocida la tragedia... el fin de esta máxima producción poética es la representación del aspecto terrible de la vida; que lo que aquí se nos exhibe es el indecible dolor, las calamidades de la humanidad, el triunfo de la maldad, el sarcástico dominio del azar y el irremediable fracaso de los justos y lo inocente”⁴⁹, en donde se pacifica el dolor con la recreación entendida como la representación por medio del objeto, que viene a ser el resultado final de la obra de arte: proyectar sobre un mejor horizonte lo dado y que va a la visión del espectador sobre la realidad de una manera mejor diseñada; convertida en arte. Por este motivo, Schopenhauer afirma: “El poeta es el hombre universal, todo lo que ha

⁴⁶ *Ibíd.*, p. 225.

⁴⁷ *Ibíd.*, p. 299.

⁴⁸ *Ibíd.*, p. 304.

⁴⁹ *Ibíd.*, p. 308.

conmovido el corazón de algún hombre, lo que en alguna situación habita y se gesta en un corazón humano, en su tema y su materia; como también todo el resto de la naturaleza”⁵⁰. Él, como se encuentra conectado directamente con sus emociones y su don estético; atrae a los demás.

Lo que se evidencia es el paso de las letras a la actuación como el momento representativo más práctico de ellas, porque aquel que es capaz de escribir poesía también será capaz de ir más allá: “el poeta puede igualmente cantar el placer que la mística, ser Anacreonte o Ángel Silesio, escribir tragedias o comedias, representar el ánimo sublime o el vulgar, según su humor o vocación”⁵¹.

Por otra parte, se encuentra la música: “En ella no conocemos la copia, la reproducción de alguna idea del ser del mundo: pero es un arte tan grande y magnifico, actúa tan poderosamente en lo más íntimo del hombre, es ahí tan plena y profundamente comprendida por él, al modo de un lenguaje universal cuya claridad supera incluso la del mundo intuitivo”⁵². Lo que se ha propuesto Schopenhauer es demostrar que la música es el lenguaje de los sentimientos en donde la pasión se desborda para manifestarlos a través del canto o mejor aún de algún instrumento musical que habla por él, de una forma muy especial. Así, propone que la vida hecha música es un deleite ante las situaciones difíciles porque incluso desde la antigüedad era considerada un remedio para el alma: “Podríamos igualmente llamar al mundo música hecha cuerpo o voluntad hecha cuerpo”⁵³. El artista músico expone su talento en los demás para propiciar la armonía en cualquier tipo de ambiente en el que se encuentre desprendiéndose de su principio de individuación al trascender la voluntad y reflejar sus sentimientos.

⁵⁰ Ibíd., p. 305.

⁵¹ Ibíd., p. 305.

⁵² Ibíd., p. 311.

⁵³ Ibíd., p. 319.

3. LA GENIALIDAD DE LOPE DE VEGA

En este espacio se mostrará qué cosas de la genialidad artística de Lope de Vega se acercan a la concepción estética de Schopenhauer y en qué cosas se aleja. Para ello, se tendrán en cuenta fragmentos de sus obras de arte como: *Fuente Ovejuna*, *La Dorotea*, *El caballero de Olmedo* e, incluso, algunos de sus poemas más destacados para analizar a partir de ellos el planteamiento del arte y aún más del genio para establecer la relación y las diferencias entre Lope y los pensamientos estéticos de Schopenhauer. Por otra parte, también se analizará la vida personal del español, ya que sus comportamientos y sus acciones son significativos para la consideración de genio que propone Schopenhauer.

Ahora bien, en primer lugar, se presentará algunos de sus más reconocidos sonetos que compuso y lo llevaron a ser un poeta admirado por su elocuencia en las palabras y el sentimiento propuesto en ellas.

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
Áspero, tierno, liberal, esquivo
Alentado, mortal, difunto, vivo,
Leal, traidor, cobarde, animoso;

No hallar fuera el bien centro y reposo,
Mostrarse alegre, humilde, triste, altivo,
Enojado, valiente, fugitivo,
Satisfecho, ofendido, receloso;

Huir el rostro al claro desengaño,
Beber veneno por licor suave
Olvidar el provecho, amar el daño,

Crear que un cielo en el infierno cabe,
Dar la vida y el alma a un desengaño

Esto es amor quien lo probó lo sabe⁵⁴.

En este claro soneto, acerca de su posición sobre el amor, Lope afirma el sentimiento que acoge su vida y muestra sus emociones más sentidas como el reflejo de su experiencia y descarga de su dolor. Sin embargo, en Schopenhauer el amor no es un tema fundamental para la vida, debido a que no proporciona felicidad y el hombre que se mueve solamente por las pasiones ha de quedarse en lo negligente. El amor, para Schopenhauer, no es un acto para contemplar; es decir, no es arte y mucho menos algo que se pueda sublimar.

Seguidamente se analizará el sentido del soneto titulado *Ir y quedarse* de Lope de Vega. Este soneto contiene la emoción que tenía cada vez que se dirigía a otro lugar que no era el de su providencia. En él se encuentra la rima y el ritmo que son la musicalidad entre los versos y vienen a jugar el papel de ser un recurso poético para armonizar las letras en cuanto al contenido de ellas. Cabe señalar, que para el filósofo alemán es importante usar estas técnicas en la poesía.

Ir y quedarse

Ir y quedarse y con quedar partirse,
Partir sin alma, e ir con alma ajena,
Oír la dulce voz de una sirena
Y no poder del árbol desarsirse;

Arder la vela y consumirse
Haciendo torces sobre tierna arena;
Caer del cielo y ser demonio en pena;
Y de serlo jamás arrepentirse;

Hablar entre las mudas soledades,
Pedir pues resta sobre fe paciencia,

⁵⁴ Tomado de: <http://www.poemas-del-alma.com/lope-de-vega-desmayarse.htm> (consultado el 13-01-2017).

Y lo que es temporal llamar eterno;

Crear sospechas y negar verdades,
Es lo que llaman en el mundo esencia,
Fuego en la vida y en la vida infierno⁵⁵.

Ahora, en el caso de la obras de teatro, se mostrará, primeramente; *Fuente Ovejuna* “escrita en una época de la historia de España en que la nobleza había perdido su legitimidad y se comportaba de manera brutal, arrogante y tiránica frente a las comunidades que estaban bajo su protección, Fuente Ovejuna es una obra de acento libertario que por medio de la poesía, la sátira y el humor rescata la dignidad y el honor de las gentes del pueblo”⁵⁶. En esta obra, el autor muestra su sutil forma de escribir y crear historia al conmovirse por la realidad y por ello tiene en cuenta la gente que pertenece a ella, para que se involucre como espectador, debido a que, es para quienes se presenta la obra y es sobre lo que acontece en la vida. Esto último con el fin de abrir nuevos horizontes para la reflexión del pensamiento y la cultura.

Por ejemplo, el personaje Barrildo en uno de sus actos dice: “Dijo el cura del lugar/ cierto día en el sermón/ que había cierto Platón/ que nos enseñaba a amar;/ que éste amaba el alma sola/ y la virtud de lo amado”⁵⁷. Más adelante salen otros personajes como el Comendador, y Ortuño, los músicos; Esteban, Juan Rojo, Alonso y los alcaldes a cantar juntos:

Sea bien venido
el Comendadore
de rendir las tierras
y matar los hombres.
¡Vivan los Guzmanes!
¡Vivan los Girones!

⁵⁵ Tomado de: <http://www.poemas-del-alma.com/lope-de-vega-ir-y-quedarse.htm> (consultado el 13-01-2017).

⁵⁶ VEGA, Lope de. Fuente Ovejuna y el Caballero de Olmedo. Bogotá: Casa Editorial El Tiempo. 2001. Contraportada.

⁵⁷ Fuente Ovejuna, *Ibíd.*, p. 23.

Si en las paces blando,
dulce en las razones.
Venciendo moricos,
Fuerte como un roble,
de Ciudad Reale
viene vencedore;
que a Fuente Ovejuna
trae los sus pendones
¡Viva muchos años,
viva Fernán Gómez!⁵⁸

En efecto, sus poemas escritos en las obras de teatro eran también propuestos al arte musical en el que a través del canto podía reflejar una composición estética superior, pues Lope consideró necesaria la música para la presentación de las escenas, porque influye en la captación y percepción de los oyentes de una manera más agradable, ya que combina la armonía del sonido con la representación de las letras, proporcionando sentimientos entre las diferentes formas de sentir: ver y oír. Luego entonces, haciendo que los asistentes interpretarán con un mayor gusto la intencionalidad de la obra. Cuestión importante que se le reconoce a Lope de Vega para obtener la genialidad en lo artístico.

Cabe añadir que “La célebre frase “Fuente Ovejuna lo hizo” que los habitantes de la villa del mismo nombre usan cuando son torturados por las autoridades que pretenden de esta manera hallar al autor del crimen del comendador -el tirano que les hacía la vida imposible- resume muy bien el espíritu justiciero de esta magistral pieza de teatro de Lope de Vega, quien les enviaba de esta manera un mensaje directo a las corruptas y envilecidas clases privilegiadas de su tiempo”⁵⁹.

⁵⁸ Fuente Ovejuna, *Ibíd.*, p. 27.

⁵⁹ *Ibíd.*, Contraportada.

En segunda instancia, otra de sus obras teatrales significativas fue: *El Caballero de Olmedo*. Esta obra contiene personajes como: el condestable, doña Inés, el labrador, criados, una sombra, el rey Don Juan el II entre otros mismos. Es entonces “Un drama cortesano de ardiente contenido erótico en el que la envidia y los celos de un personaje oscuro y violento (don Rodrigo) imponen su ley de destrucción al naciente amor de una pareja (Don Alonso y Doña Inés) Lope nos ofrece una inmejorable muestra de su técnica teatral y exquisito manejo de la poesía y del lenguaje”⁶⁰:

Temo que se ha de saber
éste tu secreto amor;
que con tanto ir y venir
de Olmedo a Medina creo
que a los dos da tu deseo
que sentir y aun que decir⁶¹.

Más adelante se interpreta los siguientes versos por Tello y seguidamente Doña Inés:

Así dijo a un ciego un griego
que le contó mil disgustos:
<Pues tiene la noche gustos,
¿para qué te quejas, ciego?>⁶².

DOÑA INÉS

Como mariposa llego
a estas horas, deseosa
de tu luz...; no mariposa,
fénix ya, pues de una suerte
me da vida y me da muerte
llama tan dulce y hermosa⁶³.

⁶⁰ *Ibíd.*, Contraportada.

⁶¹ *Ibíd.*, p. 161.

⁶² *Ibíd.*, p. 167.

⁶³ *Ibíd.*, p. 167.

Ha de notarse la capacidad de escribir con rima y ritmo pues fue estructurada para el deleite de la representación, de la oralidad y aún más de la sonoridad, porque estas herramientas lingüísticas proporcionan un nivel de contemplación y sublimidad para llevar a cabo el acto de reflexión y percepción de una manera más sentida. Aunque en lo que concierne a Schopenhauer el genio no es el que sabe escribir con ritmo, porque no sólo es por la forma de escritura que se puede reconocer así, además de esto implica sus comportamientos individuales fuera de su rol de artista y la forma de actuar en el mundo, ante los demás para considerarse genio. De poco sirve que tenga genialidad en lo artístico si en su vida real, independiente del rol virtuoso del arte no se comporta con genialidad. De ahí que exista una tensión entre la vida misma y la vida diseñada: el arte. Para Schopenhauer es un complemento entre la función de artista y la función en su individuación para ser considerado genio, pues es diferente ser un genio a tener por momentos estados de genialidad artística.

Sin embargo, se continuará con el análisis. No se puede dejar de lado: *La Dorotea* que también es de las creaciones teatrales más importantes, publicada por Lope en el año 1632. Contiene poemas que en su vejez, incluso cansado y enfermo, anotó:

ACTO III

La sombra que me niega.
Y entre estas soledades,
Con ansias tan estrechas,
No miro su retrato,
Y muérome por verla;
Que no pueden los ojos
Sufrir que muerta sea
La que tan lindo talle
Pintada representa.
Lo que deseo, huyo;

Porque de ver me pesa
Que dure más el arte
Que la naturaleza⁶⁴.

En su sentido por la música se puede resaltar que al igual que el filósofo alemán es el arte que promueve las manifestaciones de una forma única, esto es, la música es útil para el desenvolvimiento de las sensaciones porque inclina hacia el mundo de la imaginación y provoca reacciones al sentirla como: estar tranquilo, calmado y mesurado al momento de oírla creando un estado de armonía. Entonces, un coro de amor que proponía Lope dentro de esta obra *La Dorotea* es: “CORO DE AMOR: Amor poderoso en cielo y en tierra, dulcísima guerra de nuestros sentidos, ¡o, cuántos perdidos con vida inquieta tu imperio sujeta!”⁶⁵.

Seguidamente, en el acto tercero de esta obra escribe con fervor sus sentimientos más intensos reuniéndolos en los siguientes versos:

ACTO III

Dos ramos de azucenas,
Si para ser más lindas,
Nacieran tan pequeñas;
La que en la voz divina
Desafió sirenas,
Para quien nunca Ulises
Pudiera hallar cautela;
La que añadió al Parnasso
La musa más perfecta,
La virtud y el ingenio,
La gracia y la belleza.
Matóla su hermosura,
Porque ya no pudiera
La embidia oír su fama,
Ni ver su gentileza.,,

⁶⁴ VEGA, Lope. *La Dorotea*. Madrid: Biblioteca Renacimiento, 1913. p. 115.

⁶⁵ *Ibíd.*, p. 48.

Venid á consolarme,
Que muero de tristeza;
Más no vengáis, barqueros,
Que no quiero perderla;
Que si mi vida dura,
Es sólo porque sienta
Más muerte con la vida,
Más vida que sin ella
Ya roto el instrumento,
Los lazos y las cuerdas,
Lo que la voz solía,
Las lágrimas celebran⁶⁶.

Por lo anterior, Lope, desde esta creación, mostró su debilidad para enfrentar el mundo con efectividad porque sus comportamientos no lo hacen brillar en medio de las tinieblas, pues en este apartado, anteriormente señalado, no se ve allí la genialidad a la hora de actuar ni pensar para superar el dolor, se quedó sumergido en él, cuestión que se infiere por sus letras y en Schopenhauer el sentido es trascender el dolor no quedarse enfrascado en él.

Entonces, con su capacidad para escribir sí se acercó a la concepción de genio artístico en Schopenhauer, puesto que a partir del dolor de su vida creó magníficas obras de sutileza, porque se valió de lo que sentía para representarlo en el medio de escape: el arte, pero se quedó en el dolor sin querer trascenderlo. Aunque, se admite que aportó en ámbitos como el teatro, la poesía y la novela para el deleite de muchos, pero no le fue suficiente para llegar a ser genio a la vista de Schopenhauer por su forma de conducirse como individuo fuera de su rol de artista. Lo cual, se inclinó a la genialidad artística más no a la concepción de ser un genio en Schopenhauer porque debe tenderse hacia un equilibrio en la forma de orientarse como individuo y la forma de mostrarse como artista; pues el genio es aquella persona capaz de mostrar con efectividad su arte y más aún su individualidad.

⁶⁶ Ibíd., p. 113.

Por lo cual, pierde el carácter de genio, pues a pesar de sus grandes aportes en el arte, su vida personal y decisiones tomadas en ellas lo alejan de la concepción schopenhaueriana, en tanto que su pensamiento en dicha vocación no lo aplicó a su vida personal con sus amoríos, fracasando una y otra vez en el amor cuando empezaba una nueva relación. Falló por no haber tenido la fuerza para evitar caer en el abismo del sufrimiento que le causaba amar y no logró trascenderlo, ya que, había pasado por varias experiencias negativas y no se retiró de esas penurias a tiempo.

Por lo tanto, su existencia vital no se sostuvo con astucia, agilidad, destreza, pensamiento crítico y reflexivo porque no se evidenciaron cuando debía saber qué era lo más conveniente para continuar su vida. De ahí que, su magnífico ingenio no reflejó su ser como algo práctico, porque no realizó reflexiones profundas ante las dificultades para solucionarlas y saber actuar en cada circunstancia que tenía sin ser admirable en su vida personal como si era en su profesión como escritor.

5. CONCLUSIONES

El arte, como hemos visto diseña, la realidad de una manera más deseada. Es una vía de conexión de los propios pensamientos que enlaza el Universo, siendo el espejo que acusa los sentimientos, elevando las interpretaciones y las emociones para aceptarlas y superarlas. Esto con el fin de aprovechar los sentimientos, llegando a un estado de sublimación en el cual prima el bienestar personal al momento de actuar y decidir sobre el rumbo de la vida y sus relaciones. Es por ello, que los genios, los ascetas y los filósofos platónicos logran trascender la voluntad.

En primer lugar, los genios poseen un especial tipo de locura como una gracia y no como una maldición, porque la fantasía les sirve para expresar sus visiones del mundo de forma artística. Son excéntricos, se conmueven ante el mundo y los que lo rodean, esto es, son sublimes y tienen sus momentos lúcidos al desprenderse del principio de individuación y el principio de razón, llegando a un punto de contemplación.

En segundo lugar, los ascetas logran trascender la voluntad en tanto que poseen autarquía en la moderación y ataraxia logrando el control de los deseos. Son autónomos en todos los aspectos que rodean su día a día. En tercer lugar, el filósofo platónico quien mediante la reflexión profunda conoce el objeto, es decir, la cosa en sí y que lo llevan a representar el mundo con los diferentes juicios de estos individuos.

De esta manera, el arte nos permite reflexionar frente a la vida para comprenderla como un mundo mejor, posible, siendo un refugio para serenar las conductas humanas al desprender lo que no se puede contemplar ni aprovechar. He aquí el punto claro en el que Lope se alejó de la concepción de genio en Schopenhauer, porque al caer nuevamente en las rupturas y tristezas

que le causaba el amor se convirtió en un personaje poco astuto para resolver esa situación.

Finalmente, el genio no es sólo el que es capaz de crear una obra artística, sino quien también toma la actitud reflexiva para abrir las perspectivas y escoger lo que más le conviene. Entonces, Lope de Vega demostró lo buen escritor que fue, pero no corresponde al prototipo de genio propuesto por Schopenhauer. Sin embargo, Lope sí se aproximó desde sus invenciones a la concepción de genio, aunque no lo logró totalmente, porque en su forma de llevar la vida no supo actuar de la manera más práctica, pues no le sirvió de mucho el fantástico mundo artístico que creó para comportarse con genialidad para resolver sus problemas, alejando lo que no le convenía ya que fue participe de su propio destino.

BIBLIOGRAFÍA

- ARMENTA, María, *et. al.* Protagonistas del mundo, Tomo II. Bogotá: Terranova editores, 1995.
- Diccionario Nauta de Biografías. Bogotá: Ediciones Nauta, 1995.
- DUQUE, Alberto y ESPINOSA, Germán. Consultor literario: Biografías, críticas y fragmentos de obras de importantes escritores, científicos, poetas y ensayistas del mundo. 7ª ed. Tomo 2. Bogotá: Prolibros, 1999.
- ELORZA, Gustavo (Editor). Diccionario de Biografías. Bogotá: Zamora editores LTDA, 2004.
- ESPINOSA, Germán, *et. al.* Consultor personajes: Biografías de los hombres y mujeres que han efectuado aportes determinantes para la historia y el progreso de la humanidad. 9ª ed. Tomo 2. Bogotá: Prolibros, 2003.
- GISPERT, Carlos (director). Diccionario de literatura universal. Barcelona: Océano, 2003.
- MÉNDEZ, María, *et. al.* Biografías de personajes y sus obras. Tomo: N-Z. Madrid: Cultural, 2004.
- SALINAS, Carlos y RÍOS, José. Consultor pedagógico 2: Área de lingüística y literatura 2. Madrid: Fomento de Bibliotecas, 1979.
- VALVERDE, Iriarte. Historia de la literatura Universal. Barcelona: Editorial Planeta S.A, 1999.
- IRIARTE, Alfredo. Gran diccionario de Biografías. Bogotá: Editorial Printer Latinoamericana Ltda, 2002.
- SCHOPENHAUER, Arthur. El mundo como voluntad y representación. Trad. Pilar López de Santa María. Madrid: Trotta, 2003.
- VEGA, Lope. Fuente Ovejuna. El caballero de Olmedo. Edición de Áloe Azid. Bogotá: Casa Editorial El Tiempo, 2001.
- VEGA, Lope. La Dorotea. Madrid: Biblioteca Renacimiento, 1913.