

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Aragón

Manual para la comprensión, análisis y crítica de la literatura
moderna y contemporánea

Manual

Para obtener el título de:

Licenciado en Comunicación y Periodismo

Presenta:

Barrales Rangel Iván Gerardo

Asesor:

Lic. Alberto Fernández de Lara Quesada

San Juan de Aragón, Estado de México, 2015

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Dedicatorias y agradecimientos

Esta tesis va dedicada a mi familia quienes por más de 25 años me han apoyado con mi educación. Su apoyo tanto en los buenos tiempos como en los malos, tanto en lo monetario como en lo moral, ha sido un factor importante para mi formación académica que culmina con este manual. Es por ellos que continúo, porque han mantenido su confianza en mí, a pesar de las situaciones por las que hemos pasado.

De igual manera agradezco a todos los profesores con los que cursé la carrera por los conocimientos que me transmitieron y las técnicas que aplico aquí.

Así mismo, quiero mostrar mi gratitud a mi asesor y a mis sinodales, sus recomendaciones contribuyeron en enriquecer este escrito. También agradezco a aquellas personas que se tomaron el tiempo de ser entrevistadas por mí. Sus respuestas fueron más que bienvenidas para el desarrollo de la presente tesis.

Índice

Introducción	1
1 El estudio efectivo	3
1.1 Preceptos para la lectura del libro	3
1.2 Escribir y leer en el siglo XXI	4
1.3 Cómo tomar notas	5
1.4 Del analfabetismo funcional a la sociedad del conocimiento	7
2 La naturaleza del lenguaje literario y las funciones de la literatura	10
2.1 Los rasgos del estilo literario	10
2.2 La misión cultural de la literatura	10
2.3 Las funciones de la literatura	11
2.3.1 Función estética	11
2.3.2 Función social	11
2.3.3 Función cultural	12
2.3.4 Función musical	12
2.3.5 Función afectiva	13
2.3.6 Función simbólica	13
2.3.7 Función evasiva	14
2.3.8 Función de compromiso	14
2.4 Las limitaciones de la literatura	14
3. La literatura contemporánea	16
3.1 Neoclasicismo	16
3.1.1 Contexto histórico	16
3.1.2 Representantes	18
3.1.3 Análisis de la novela <i>Las Preciosas Ridículas</i> , de Molière	21
3.2 Romanticismo	27
3.2.1 Contexto histórico	27

3.2.2 Representantes	29
3.2.3 Análisis del cuento <i>El cascanueces y el rey de los ratones</i> , de Ernst Amadeus Hoffmann	33
3.3 Realismo	38
3.3.1 Contexto histórico	38
3.3.2 Representantes	40
3.3.3 Análisis de la novela <i>Madame Bovary</i> , de Gustav Flaubert	43
3.4. Naturalismo	49
3.4.1 Contexto histórico	49
3.4.2 Representantes	50
3.4.3 Análisis de la novela <i>Oliver Twist</i> de Charles Dickens	54
3.5 Modernismo	60
3.5.1 Contexto histórico	60
3.5.2 Representantes	61
3.5.3 Análisis del poema <i>Los cisnes</i> de Rubén Darío y <i>El hielo</i> , de Amado Nervo	65
3.6 Vanguardismo	71
3.6.1 Contexto histórico	71
3.6.2 Representantes	72
3.6.3 Análisis de la novela <i>La metamorfosis</i> , de Franz Kafka	75
3.7 Realismo mágico	81
3.7.1 Contexto histórico	81
3.7.2 Representantes	82
3.7.3 Análisis de la novela <i>Aura</i> , de Carlos Fuentes y <i>Como agua para chocolate</i> de Laura Esquivel	86
4. Corrientes híbridas	97
4.1 Videoarte	97
4.2 Hiperrealismo	98
4.3 Happening	99
Conclusiones	100

Introducción

De acuerdo con el Instituto Americano de Planeadores (American Institute of Planners), el propósito de la tesis es comprobar el conocimiento del candidato en los métodos de investigación y su habilidad para hacer uso del conocimiento adquirido. Se relaciona con el manual porque este busca que el investigador aplique técnicas y procedimientos propios de la disciplina en que se desempeña.

Con este trabajo se pretende exponer los preceptos para hacer de la lectura una actividad placentera, y al mismo tiempo, enriquecedora de la cultura del público, en función de comprenderla, analizarla y criticarla. Identificar las funciones de la literatura. Ubicar los momentos históricos que delimitan y forman parte de la literatura moderna. Caracterizar las corrientes literarias que forman parte de la literatura contemporánea e identificar sus influencias y el contexto histórico-social en el que se manifestaron cada una de ellas. Y por último, referir a los máximos exponentes de cada corriente y citar las obras más significativas de su producción literaria.

En la historia de la humanidad, sucedieron muchos movimientos culturales que han dado paso a varias corrientes en diversas ramas de la humanidad que se adaptaron a cada una de las épocas que han acontecido. Dentro de estos movimientos culturales, destacan las bellas artes como la pintura, la literatura y la música, así como el deporte y los primeros vestigios de la tecnología. Cada momento histórico confirió un legado que le permite a las futuras generaciones saber que pasó entonces.

Dentro de cada etapa, las culturas surgen y evolucionan, y han marcado a una nación e incluso a un continente. Si bien es cierto que algunas corrientes no adquirieron un gran auge dentro de la cultura de una nación, otras trascendieron a tal grado que influyeron en varias naciones (o dependencias, según la época) en el mundo durante un largo periodo.

Nuestra historia se define por cuatro eras muy importantes: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Esta última es la era en la que este trabajo se enfoca, puesto que comienza en 1789 (cuando se suscitaba la Revolución Francesa) y se prolonga hasta la actualidad.

Es en la Edad Contemporánea donde este trabajo se enfocará. Con el Neoclasicismo en sus últimos años, para luego dar paso al Romanticismo, el Realismo, el Naturalismo, del que cabe decir es el punto de auge para la transición del siglo XIX al XX. El Modernismo y Vanguardismo son sus respectivos sucesores, quienes datan de principios del siglo XX. Y en el pasado reciente se ubica el Realismo Mágico. Esta última corriente es representada por un abundante

número de autores latinoamericanos. Del mismo modo se mencionarán algunas corrientes híbridas que han existido en tiempo reciente. Si bien todas estas corrientes cubren varios ramos culturales, nuestro punto de interés es la literatura.

1 El estudio efectivo

Este primer segmento se desglosará en cuatro puntos necesarios para el estudio de cualquier tema. Estos son los preceptos para la escritura y lectura en el siglo XXI, cómo tomar notas y del analfabetismo funcional a la sociedad del conocimiento.

1.1 Preceptos para la lectura del libro

El punto de partida. Aquí se nos brindarán técnicas de lectura y preguntas que buscan despertar la curiosidad del lector.

Una de las razones por las cuales muchos estudiantes no leen libros y, por ende, la cantidad de libros leídos en México es de uno a dos por año, es que los perciben difíciles de leer y aburridos. Sin embargo, se omite el hecho de que no todos los libros están hechos con fines de entretenimiento. Algunos libros, como el que leí (*Guía de estudio efectivo*, de William F. Brown) brindan información y algunas técnicas de lectura, una de ellas es el método SQ3R, el cual significa survey (examinar), question (preguntar), read (leer), recite (recitar) y review (revisar).

Este método ayudará a aprender y almacenar información, recordar lo aprendido, permite el aumento de habilidades para concentrarse en la materia de estudio y organizar materiales de apoyo. El método SQ3R se divide en 5 pasos:

Examinar el texto con base en la revisión rápida de un capítulo, sus imágenes, gráficas y esquemas. Esta primera parte del método SQ3R permite al lector tener una idea de lo que estudiará después con más detalle.

Preguntarse sobre lo que el autor trata de comunicar con el texto sirve para despertar la curiosidad del lector. Es recomendable usar las 6 preguntas básicas para despertar nuestra curiosidad: ¿qué? ¿quién? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? ¿por qué? El convertir los títulos y subtítulos en estas preguntas ya mencionadas, ayuda a encontrar las respuestas y mantiene el interés sobre la lectura.

Leer, en este caso, se debe hacer con cuidado, ya que se trata de buscarle significado al planteamiento del autor; a diferencia de cómo se hace con libros que están diseñados con el fin de entretener sin intención de recordar o no los detalles. Curiosamente, esta clase de libros son más fáciles de recordar en sus detalles, ya que no tienen esa “presión” que los libros informativos poseen. El dejar marcas o subrayar el libro permiten recopilar información importante para nuestro entendimiento, aunque, del mismo modo, pueden hacer que el valor del libro disminuya. Esto en caso de que no se tenga pensado revender el libro.

Si bien no es necesario aprenderse de memoria el libro, sí es recomendable que por medio de la lectura se explique la información adquirida. Esto con el fin de saber qué tanto has aprendido sobre el libro leído.

Finalmente, dar una pequeña revisión al libro permite refrescar la memoria sobre la información adquirida. Esta es la parte más importante, puesto que posibilita que el lector mantenga la información adquirida almacenada en su memoria.

1.2 Escribir y leer en el siglo XXI

En este apartado veremos la importancia de la lectura y la escritura en lo que se escucha y recopila por parte de los expositores y lo que se lee en los materiales.

En la secundaria, muchos profesores no utilizan el método de la exposición, lo cual hace que los alumnos que ingresan a la escuela media superior o en algunos casos, a la escuela superior, no se sientan familiarizados con las exposiciones, debido a su longitud y, en consecuencia, al tratar de almacenar la información en la exposición, olvidan tomar apuntes respecto al tema expuesto.

Hay varias sugerencias que se pueden seguir para tener una mejor capacidad de tomar apuntes. Entre ellas, la mejora de la habilidad auditiva. El concentrarse en lo que el expositor dice en vez de en el expositor mismo, y en cómo dice las cosas, es una de las claves principales para mejorar la habilidad auditiva.

Estar atento a la exposición física y mentalmente permite la disminución de las distracciones. Muchos estudiantes tienden a sentarse en el fondo de los salones para poder distraerse de la exposición, argumentando que es aburrida y no influye en su evaluación. Actualmente, los alumnos solo “asisten” a las exposiciones con el fin de aprobar una asignatura, en vez de ir por el interés de asistir. No se dan cuenta que los temas que da el expositor no vienen con el fin de entretenerlos, sino de compartir con los asistentes sus experiencias en un determinado campo.

Una vez aprendida la habilidad auditiva, se procede a tomar notas. No es necesario tomar las notas tal y como el expositor lo dice, excepto cuando sea una definición de un término técnico. Ordenar, por número o por fecha, ayuda a mantener organizados los apuntes. Es recomendable copiar los diagramas que se ponen en el pizarrón, así como fechas, lugares, fórmulas, etc. Es aconsejable leer lo que se anotó para despejar cualquier duda sobre ilegibilidades o alguna parte confusa del apunte.

1.3 Cómo tomar notas

En este segmento veremos las sugerencias a considerar cuando se tomen notas, el uso del borrador en un informe de investigación y los factores que los profesores toman en cuenta en dichas exposiciones para su calificación.

A partir del nivel medio superior hasta el superior, es común pedir a los estudiantes (en especial en las ciencias sociales) que pasen a presentar sus propias ideas acerca de un tema que les gusta. La mayoría de las veces, los estudiantes tienden a presentar temas que son realmente interesantes para la mayoría de sus compañeros, con el fin de hacer amena la clase. Esto incluye algunas actividades grupales. A menudo, los estudiantes que deben presentar un tema por el cual están interesados, lo hacen por medio de sus experiencias, ya que tienen experiencia en dicho ámbito.

Sin embargo, estos trabajos siempre serán calificados por los profesores mediante estos 6 factores: apariencia, organización, originalidad (ésta puede ser un poco compleja), variedad (muy importante, ya que, a mayor variedad, mayor interés y más atractivo), mecanismo y formato.

Para preparar un tema para una clase, es recomendable que, si se te da a escoger el tema, lo elijas basado en tu conocimiento e interés sobre él. Habrá ocasiones en las que el profesor asigne un tema específico; en ese caso, habrá que iniciar una investigación sobre dicho tema, si no se conoce.

Toma en cuenta que esto es apenas el borrador, por lo que es preferible que no haya muchas fallas en él (anteriormente, esto habría sido un problema muy serio debido a la falta de computadoras hace 15 años, puesto que era difícil acceder a ellas; ahora, eso ya no es tanto problema, ya que en un buen número de hogares hay al menos una computadora).

El escribir un informe de investigación, como lo es una tesis, es, sin duda, un proyecto más ambicioso y delicado que un trabajo para una clase. En este proceso se siguen seis pasos muy importantes que son: Selección de tema, recolección de información, organización de la información, escritura del primer borrador, revisión del borrador y preparación del informe final.

A diferencia del típico trabajo de investigación para una clase, en el informe de investigación no existe la presión de que te asignen un tema en específico. Sin embargo, el tema debe tener una gran cantidad de fuentes de referencia, para garantizar una investigación más completa. No es necesario hacerlo tan profundo, pero del mismo modo, no debe ser tan pequeño.

Para la recolección de libros es recomendable revisarlos o explorar artículos periodísticos que te interesan para saber si contienen la información necesaria. De ser así, se prepara una referencia bibliográfica. Y de esas referencias, toma notas breves, sin tener que copiar al pie de la letra lo escrito ahí.

El paso más recomendado para la organización del material es numerarlo, para así tener una mejor idea de dónde está la información recabada.

Cuando se crea el borrador es preferible que se escriba rápida y espontáneamente, todavía no es el trabajo final, por lo que no es necesario apresurarse, ni el preocuparse por las faltas de ortografía, sintaxis o gramaticales. Solo se plasman las ideas en papel, así que se pueden omitir esos detalles por el momento. Sin embargo, se debe mantener el tema principal. Si se planea corregir el borrador, deja algunos espacios en blanco (en el caso de usar una computadora, simplemente se puede editar el archivo).

Una vez estructurado el borrador, se pueden corregir los detalles omitidos antes. De usarse una cierta palabra demasiadas veces, puedes usar un diccionario para encontrar su sinónimo, si es necesario. Pule el trabajo mediante la corrección ortográfica, gramatical y de sintaxis, para preparar el trabajo final. No se debe olvidar en dar crédito a las referencias utilizadas para el trabajo.

Una vez que escribas ese informe, revísalo una última vez para cerciorarte de que no haya ninguna falla, como errores ortográficos o gramaticales. Si los hay, repite el trabajo (o si usaste una computadora para este trabajo y lo tienes guardado, simplemente edita dichos errores, en trabajos de tal magnitud no puede haber margen de error).

1.4 Del analfabetismo funcional a la sociedad del conocimiento

En esta pieza se explicará lo que es el analfabetismo funcional y cómo la tecnología ha influido en la sociedad.

La prensa popular del siglo XIX jamás trastocó la escuela de la noche a la mañana. La televisión tampoco fue capaz de reemplazar al profesor en los años 50. Y aun en la era de la internet, los estudiantes continúan el uso de los libros de texto, la escritura a mano, la resolución de ejercicios gramaticales y aritméticos como se hacía a mediados del siglo XIX; en algunos casos para la preservación de las enseñanzas que se tenían antes de que se avanzara en la tecnología y en otros, por falta de recursos para dichos materiales.

Esto no significa que la escuela sea arcaica, ya que la tecnología no busca suprimir las enseñanzas básicas, como lo son la lectura y la escritura (de hecho, son solo una alternativa para facilitar el trabajo de las personas), sino coexistir con ella. Sin embargo, esto no se puede aplicar en todos los países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, las escuelas preparatorias y las universidades requieren que el estudiante traiga su propia laptop, para preservar sus apuntes. Su uso está permitido en los exámenes, debido a la fuerte competencia que existe en dichas instituciones educativas. Sin embargo, en otras zonas, ni siquiera hay los servicios básicos en las escuelas, como el agua y la luz. Varios países de África, por ejemplo, carecen incluso de libros de texto básicos para la enseñanza del alumnado. En Mozambique, uno de los países más pobres del mundo, la educación allí es muy precaria debido a la falta de recursos. Esto repercute en el modelo de educación de cada nación.

Un fenómeno de finales del siglo XX que ha afectado a muchos países desarrollados es el analfabetismo funcional (o iletrismo), el cual se pensaba se había erradicado de los países desarrollados. Los analfabetas funcionales son aquellos que a pesar de sus años en la escuela, enfrentan problemas para leer o escribir al punto de sufrir problemas en su vida cotidiana. Esto no se limita a la dificultad para leer, sino también para entender conceptos, ya que a mucha gente le cuesta trabajo comprender dichos conceptos. En algunos casos, porque lo sienten realmente difícil y en otros porque los profesores no explican bien el tema. El iletrismo no solo se da en las escuelas, se ha presentado en los empleos e inclusive en la Primera Guerra Mundial. El iletrismo surgió como un factor determinante de exclusión antes que la pobreza, las enfermedades y el desempleo.

La incapacidad social para la lectura es una enfermedad de las sociedades modernas, tal y como lo fue la dislexia en su momento. Esto debido a que en

algunas sociedades, la lectura (separada en 3 casos) es inaccesible por falta de recursos (los países más pobres del mundo presentan este problema), no se promueve la cultura de la lectura o varios libros están prohibidos (como lo son o fueron algunas dictaduras militares o autoritarias).

Quien aprende a leer, pasa de la cultura oral a la escrita, siendo esta última caracterizada por la autoridad social de textos instituidos, pero también por la memoria escolar de una herencia en común actualizada incesantemente que permite compartir lecturas a distancia.

Distintos grupos sociales se constituyen en comunidades, regidas por las mismas leyes escritas, leen los mismos textos y comparten interpretaciones (en la mayoría de los casos).

La cultura oral mezcla la memoria viva, el intercambio directo, la toma de la palabra y los gestos prácticos.

De ahí que el regreso del analfabetismo, en este caso funcional, en sociedades y naciones desarrolladas, hace que la lectura no sea compartida correctamente y que los iletrados resulten marginados y excluidos de las sociedades y limitados a modos de comunicación arcaica (esto muy notorio en los países tercermundistas o en naciones en situaciones políticas muy comprometidas).

La lectura es, sin duda, el rasgo principal de la escolarización, ya que la familiaridad con los libros, en especial las obras literarias, es el medio y fin del proceso de escolarización.

En algún tiempo, los buenos estudiantes amaban la lectura y su gusto facilitaba el éxito escolar. Una persona como cualquiera de nosotros, compraría y leería más libros y periódicos al llegar a la edad adulta mientras más prolongados fueran sus estudios. Bajo este concepto, se creería que mientras más prolongada es la escolarización, aumentaría la lectura, lo cual la haría prosperar.

Si bien es cierto que la escolarización masiva ha hecho de los libros un medio popular, el concepto mencionado antes, colapsó en los años 80 en Francia. Cada vez más la sociedad lee menos, a favor de atender a los medios audiovisuales, sobre todo, la televisión.

La lectura ya no forma parte de la "cultura de los jóvenes", más que nada porque los jóvenes ven a los libros como algo aburrido (me permito recordar lo que William F. Brown acotó en su libro *Guía de Estudio Efectivo*: "Hay que tomar en cuenta que el autor del libro, no lo hace con el fin de entretener"). Lo más cercano que leen los jóvenes son comics y mangas, además de platicar sobre otros gustos que poseen como lo es la música, películas o deportes.

Con la llegada de la internet, ha habido diversas opiniones al respecto. Unos lo consideran un “pro para la práctica solidaria de la inteligencia colectiva”, ya que técnicamente nos da acceso a todas las bibliotecas del mundo (de ahí que a la internet la llamen, la “Autopista de la Información”). Y permite el contacto directo entre autores y lectores, lo que facilita una edición libre, gratuita e instantánea. De igual modo, permite que personas de diferentes países en el mundo se comuniquen, y el envío de archivos es ahora más fácil en comparación a como se acostumbraba en el pasado.

Para otros es un avasallamiento, ya que pervierte la relación con el otro. Debido a la libertad de información que hay, algunas personas la usan para propagandas con fines sexistas, xenofóbicos, racistas, etc. (aunque eso es más bien libertinaje).

Un gran aporte es, sin duda, el hipertexto, que nos permite navegar de texto a texto (aunque también pueden ser archivos audiovisuales), con la ayuda de vínculos insertados en los programas.

El gran cambio que produce el hipertexto es que todos los datos de la red pueden considerarse un corpus gigantesco y único, como una gran base de datos, desde el momento en que directorios y buscadores nos permiten navegar en el ciberespacio; todo esto, con solo hacer un clic al ratón.

A pesar de que una enseñanza gratuita y obligatoria resulta ser la opción más óptima para un mejor futuro, los gobiernos han tratado de limitar los efectos sociales y económicos selectivos de los nuevos medios de comunicación. El problema radica en que las formas de aprendizaje que en la actualidad se juzgan eficaces resultan costosas tanto en tiempo como en procedimiento.

Con la llegada de las nuevas tecnologías, su uso aún no es fijo. Entre las escrituras restringidas de las sociedades burocráticas y la diseminación de las escrituras individualizadas por los cibernautas, están por nacer nuevas configuraciones de la cultura escrita; aun cuando la escuela es de lentitud conservadora debido a que los maestros no pueden transmitir más de lo que saben y de lo que son, permite mantener el hilo transmisor entre las generaciones futuras. La escuela recibe a niños de hoy en día, por el hecho de que su única experiencia es hacia el presente, pero está obligada a cambiar.

2 La naturaleza del lenguaje literario y las funciones de la literatura

El segundo capítulo hablará de los rasgos de la literatura, su misión cultural y, además, explicará cada una de las funciones literarias, a través de los propios conceptos de los docentes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

La literatura no sólo es el proceso de escribir y leer, cuenta con una gama de funciones con las cuales el público se puede sentir identificado al respecto. En este capítulo, veremos cada una de sus funciones. De igual manera, se realizaron entrevistas a profesores de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, quienes ofrecieron sus puntos de vista en relación a las funciones de la literatura.

2.1 Los rasgos del estilo literario

En esta sección se hablará de los rasgos que la literatura comparte con otras artes y también se incluyen diferencias con respecto a esas disciplinas.

La literatura contiene rasgos que la caracterizan y la diferencian de otras artes como la música, aunque puede compartir algunos atributos con otras artes.

La influencia de la literatura es tan extensa que le permite correlacionarse con algunas otras ramas de la humanidad, aunque se vincule con algunas mejor que con otras. Entre ellas se mencionan la ciencia y la historia.

Lo que la literatura nos hace ver, percibir y sentir es la ideología de la que nace, en la cual se sumerge, de la que se destaca en cuanto a literatura y a la cual hace alusión.

La profesora Laura Rustrián Ramírez, en relación a los rasgos del estilo literario, atribuye que “es ficción, usa la narrativa, es subjetiva”.

El profesor Jorge Quintero Sánchez menciona que estos rasgos “definen los tipos de literatura, los géneros, la forma de escribir y la narrativa”.

La profesora Yazmín Pérez Guzmán explica que “el autor manifiesta su forma de pensar en el escrito, como estructura el texto, el espacio-tiempo, el lenguaje”.

2.2 La misión cultural de la literatura

En este segmento se apreciarán las diferentes definiciones de los entrevistados acerca de la misión cultural que tiene la literatura.

La misión cultural de la literatura tiene sus conceptos, he aquí los proporcionados por los entrevistados. La profesora Laura Rustrián opina que “todo lo que tiene que ver con el arte, es el goce estético, que el lector disfrute lo que lee”.

El profesor Jorge Quintero dio un comentario más directo, el cual es proporcionar “diferentes perspectivas del autor sobre la vida y el universo”.

En cambio, la profesora Yazmín Pérez proporcionó una respuesta más extensa, la cual consiste en “transmitir las ideas, costumbres y mitos de un grupo social. Ayudar a mejorar las manifestaciones culturales de una sociedad. Contribuir a formar nuevos horizontes y estilos. Conocer otros tiempos”.

2.3 Las funciones de la literatura

En este segmento, se verán los conceptos que los entrevistados dieron al respecto de cada una de las ocho funciones de la literatura.

En cada una de las funciones de la literatura, se añadirá un fragmento del concepto de cada función del libro *Análisis Literario*, de la profesora Celinda Fournier.

2.3.1 Función estética

Según la maestra Celinda Fournier, “la literatura transmite la belleza a través de la palabra, haciendo surgir en el lector el goce espiritual y sensibilización tanto estética como social. También, sirve como el gancho de introducción para que el lector continúe con la lectura y, después, se apropie de ese universo literario para encontrar el significado de las otras funciones”.

En palabras de la profesora Laura Rustrián, “detrás de la literatura, hay un relato. Tiene como fundamento una base en la realidad”.

El profesor Jorge Quintero Sánchez menciona que “recrea la belleza en todos sus aspectos”.

La profesora Yazmín Pérez Guzmán nos dice que “el lector goza el texto a partir de figuras retóricas, el autor utiliza algunos recursos literarios como la metáfora”. Ella explica que “el texto no sólo se debe leer, sino olerlo y dejar que te transporte”.

2.3.2 Función social

Celinda Fournier nos recuerda que “la función social no sólo abarca la época, sino también el tiempo y las clases sociales; es el resultado de las condiciones sociales de una época, las cuales varían y repercuten en la literatura y en los escritores. Mediante esta función, el lector se sensibiliza y toma conciencia de los problemas de la sociedad”.

La profesora Laura Rustrián nos recuerda que si un grupo se acerca a la literatura, puede producir cambios de reacciones y perspectivas sobre el mundo.

El profesor Jorge Quintero expone que es el reconocimiento de la interrelación del ser humano. Una culturización de la sociedad misma.

La profesora Yazmín Pérez opina que la literatura contribuye a la crítica social, a reflexionar sobre nuestro entorno y crear conciencia al respecto.

2.3.3 Función cultural

En el libro *Análisis Literario*, de Celinda Fournier, se establece que “a través de la literatura, el ser humano plasma sus ideales, cultura, costumbres y anhelos. Mediante un testimonio se puede hacer una reconstrucción de las civilizaciones”.

La profesora Laura Rustrián establece que esta función realiza las partes de una cultura en una región y cita a *Pedro Páramo*, de Juan Rulfo, obra que exalta el cristianismo.

El profesor Jorge Quintero respondió con 3 palabras que enfatizan esta función desde su punto de vista: universalidad, desarrollo y descubrimiento.

La profesora Yazmín Pérez fue un poco más extensa en su respuesta. Dice que se describen los aspectos culturales de una sociedad, pero que también contribuye a su transformación. Menciona igualmente que una cultura se puede mezclar con otras.

2.3.4 Función musical

En palabras de Celinda Fournier: “La organización de los elementos de la lengua está distribuida de tal manera, que su armonía produce un efecto musical agradable. Se manifiesta a través de las figuras literarias, la rima y el ritmo, no sólo en la poesía, sino también en la prosa. Depende también de la lengua empleada; unas tienen un efecto musical más fuerte que otras.

Esta función está muy vinculada con la función estética; se complementan y, de esta manera, la literatura posee fuerza y vigor. De ahí la importancia de leer toda clase de producción literaria en su idioma original; ya que las traducciones, no pueden interpretar fielmente el significado real de una palabra y, en ocasiones, con las traducciones se pierde la riqueza y el vigor de lo que realmente quiso expresar el escritor”.

La profesora Laura Rustrián ofreció una respuesta concreta: la literatura “lleva un ritmo interno”.

Para el profesor Jorge Quintero, esta función tiene que ver con el ritmo literario, además de las diferentes perspectivas de los autores.

La profesora Yazmín Pérez nos menciona que es cuando la literatura te ayuda a evocar melodías de otros tiempos.

2.3.5 Función afectiva

Según Celinda Fournier, la función afectiva consiste en que “El lenguaje literario tiene más carga emotiva que el lenguaje cotidiano, pues su principal preocupación es sensibilizar al lector con el contexto social de la obra”.

La profesora Laura Rustrián afirma que “te puedes encariñar con el autor.” De igual modo, añade que “además de ser afectivo, también es efectivo”.

El profesor Jorge Quintero nos dice que “hay una comunicación con diversas expresiones, además de la exploración de las emociones”.

Para la profesora Yazmín Pérez, esta función “establece relaciones afectivas con el lector”.

2.3.6 Función simbólica

Celinda Fournier, en su libro *Análisis Literario*, nos instruye que “esta función se vincula con la función poética, pues nos transfiere a otro universo imaginativo más allá del lenguaje directo de las palabras; busca un significado connotativo, simbólico y personal. A través de los símbolos, la literatura logra comunicar ideas, sentimientos e ilusiones. Un símbolo puede convertirse en el eje de toda una obra”.

La profesora Laura Rustrián menciona que “toda la literatura, a través de las figuras retóricas, es simbólica”.

La respuesta proporcionada por el profesor Jorge Quintero refiere que “es la representatividad de la ideología de cada autor y las diferentes culturas”.

La profesora Yazmín Pérez ofrece una interesante respuesta, puesto que “tiene que ver con los símbolos de una cultura y cómo el lector comienza a identificar los símbolos, ya sea de manera hermenéutica o empírica. Y tales símbolos pueden convertirse en arquetipos”. La profesora citó como un arquetipo a Don Quijote de la Mancha.

2.3.7 Función evasiva

Celinda Fournier nos dice que “la literatura sirve como un medio de evasión de problemas sociales o personales, por la cual, el autor expresa sus emociones y conflictos internos, así como los problemas colectivos de una sociedad. Inclusive es un medio de evasión para transmitir problemas religiosos o éticos”.

Para la profesora Laura Rustrián, esta función es “una válvula de escape”, puesto que sirve para “olvidar lo que pasa en la realidad”.

El profesor Jorge Quintero ofrece un comentario interesante, pues esta función “es necesaria y primordial en la literatura. Es un diálogo entre el autor y el lector, sin que el autor se relacione con los demás”.

La profesora Yazmín Pérez resume la base de esta función: “Permite evadir lo que ocurre en tu mundo por un rato”.

2.3.8 Función de compromiso

Según Celinda Fournier, “la literatura le confiere al escritor una gran responsabilidad: reflejar el contexto histórico y, a su vez, los ideales y principios del autor. Descubre las características de su sensibilidad, compromiso e ideología. Así, el autor se ve comprometido con su sociedad, sus valores y costumbres presentes en su producción”.

La profesora Laura Rustrián explica que esta función “implica escribir bien para los lectores, para trascender en el tiempo y en el espacio”.

Hubo una respuesta más directa del profesor Jorge Quintero, quien dice que “fincas un vínculo de calidad, expresión e ideas”.

En cambio, la profesora Yazmín Pérez ofrece una respuesta que puedo resumir en que el concepto es cíclico. En sus palabras dice: “es un compromiso del autor con la literatura, del autor con el lector, del lector con la literatura y del lector con el autor”. Aunque en relación con la última parte de este ciclo, puede sufrir de inestabilidad, porque “el autor puede desilusionar al lector”.

2.4 Las limitaciones de la Literatura

A pesar de las distintas funciones que la literatura contiene, también sufre de ciertas limitaciones. La literatura es factual, sin embargo, no es visual. El cine y la televisión han sido factores principales que han limitado a la literatura, ya que, por medio de estos medios visuales, se condensa una obra literaria, y la facilidad para ver y escuchar abruma la necesidad de leer lo que sucede. La literatura se asoció al cine durante el siglo XX; aunque se convirtió en un arma de doble filo para la

literatura, ambas artes coexisten una con la otra, debido a que muchas producciones cinematográficas, como se mencionó antes, se adaptan de las obras literarias clásicas. El cine y la televisión plasman lo que la literatura transcribe (aunque no siempre es preciso).

3 La literatura contemporánea

En este capítulo, se analizarán las siete corrientes literarias más recientes de la historia de la humanidad, desde la perspectiva de la literatura moderna. Estas corrientes son Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Modernismo, Vanguardismo y Realismo Mágico.

3.1 Neoclasicismo

En esta corriente, se desglosará su impacto en la historia, sus máximos representantes y el análisis de una obra selecta.

3.1.1 Contexto histórico

El Neoclasicismo surgió en medio de los conflictos internos en Francia. Este periodo comprende desde la muerte del rey Luís XIV, hasta el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Durante el Neoclasicismo, las monarquías europeas todavía gobernaban con mano dura; sin embargo, a medida que transcurrió el siglo XVIII con el cambio de ideas, la legitimidad en la manera de gobernar por parte de las monarquías europeas fue fuertemente cuestionada, no solo por sus detractores, sino por el pueblo mismo.

En Francia comenzó una etapa de decadencia durante el reinado de Luis XV. Al final de este ciclo, Francia perdió su poderío sobre los territorios de la India y Canadá. Luis XVI heredó una Francia inestable con los nobles que se rehusaron a perder sus derechos. Luis XVI apoyó la Independencia de las Trece Colonias (actualmente Estados Unidos de América). En 1789, el pueblo francés tomó La Bastilla, lo cual dio inicio a la Revolución Francesa (y a la Edad Contemporánea). En ese mismo año se redactó la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”.

La situación en España era peor que en Francia. No solo sufrió guerras internas en la península, en el continente americano (esto ya en el siglo XIX) sus colonias comenzaron con sus batallas por la independencia. Esto exhibió cómo España perdía el control de sus colonias con el paso de los años.

En comparación, Inglaterra, pese a que perdió las Trece Colonias, tuvo un mejor panorama, pues su Parlamento favoreció a las empresas mercantiles y coloniales, lo cual dio comienzo a la Revolución Industrial, que inició durante los últimos años del Neoclasicismo. Asimismo, se fortaleció como una potencia al conquistar la India y el sur de África.

Como movimiento artístico, pretendía volver al clasicismo grecolatino y dejar de lado las florituras del Barroco, por lo que buscó que su expresión fuera más

directa, menos rebuscada. En otras palabras, un empleo más lineal del lenguaje con un menor uso de figuras retóricas. Algunos ejemplos destacados del arte Neoclásico son la pintura de Napoleón Bonaparte hecha por Jacques Louis David (1748-1825); *La Muerte de Viriato*, de José de Madrazo y Agudo (1781-1859); el Museo de Altes de Berlín, diseñado por Karl Friedrich Schinkel (1781-1841); la Plaza de la Concordia de París, la Catedral de Pamplona, entre varias obras de arte que han sido preservadas hasta nuestros días.

Existieron varias influencias que motivaron al surgimiento del Neoclasicismo. Desde el Renacimiento, se gestaron nuevas tendencias en relación al pensamiento del hombre occidental. Reflexiones de René Descartes (1596 -1650) y Blaise Pascal (1623-1662) fortalecieron estas ideas con el paso del tiempo, a pesar de que ellos no vivieron los principios del Neoclasicismo.

Sucedieron dos hallazgos arqueológicos que cimentaron las bases del Neoclasicismo: las excavaciones de las ruinas de las antiguas ciudades romanas de Herculano, en 1738, y de Pompeya, en 1748.

La Ilustración francesa fue otra gran influencia en el Neoclasicismo. El término fue utilizado para describir el pensamiento y literatura en Europa y América durante el siglo XVIII, hasta antes de la Revolución Francesa. Se debe a que estaban convencidos de que vivieron muchos siglos de oscuridad y que tenían enfrente de ellos una nueva era iluminada por la razón y las ciencias.

Una de las principales características del Neoclasicismo es que se dejó de lado a la religión. A pesar de ello, hubo dos posiciones entre los neoclásicos en relación a la religión. Unos creían en la existencia de Dios, pero no le daban prioridad a la religión. La otra vertiente fue la que criticó duramente a la religión y a sus doctrinas (antes del Neoclasicismo, la religión tenía mucha influencia en Europa, actualmente aún posee cierta influencia, pero ha decaído por el impacto de la "edad de la razón").

Sin embargo, el Neoclasicismo seguía un estricto orden de reglas, al ser muy directo en su lenguaje y rebuscar demasiado en el arte grecolatino y romano, al punto que se les podría considerar nostálgicos a sus artistas. Por consiguiente, tuvo muchos detractores que criticaban exactamente estas características. Sus detractores son los representantes del Romanticismo, que era todo lo opuesto al Neoclasicismo.

A pesar de que el Neoclasicismo fue una corriente dominada por la pintura y la arquitectura, existieron muchos escritores exponentes de esta corriente. Entre sus más emblemáticos representantes se encuentran: François Marie Arouet

(Voltaire), Charles Louis de Secondat (Montesquieu), José Joaquín Olmedo, Martín Sarmiento, Gaspar Melchor de Jovellanos.

3.1.2 Representantes

La literatura en el Neoclasicismo fue predominantemente francesa. Su máximo representante será mencionado más adelante, por ahora me centraré en otros dignos exponentes de esta corriente.

Jean Racine (1639-1699) es considerado uno de los mejores escritores del teatro francés. Se dedicó a la lectura asidua, sobre todo a cultivar el estudio de los clásicos.

Sus producciones se difundieron desde su época de estudiante. Muchos de sus poemas, con el tiempo, serían reconocidos por su dominio de los versos alejandrinos. Aunque fue obligado a ser un sacerdote por su tío, su pasión siempre fue la literatura. Cuando logró huir de su tío, se estableció en París, donde se codeó con los grandes dramaturgos de su época.

Las tragedias siempre fueron su base. Entre sus piezas más destacadas se encuentran: *Andrómaca*, *Británico*, *Berenice*, *Mitrídates*, *Ifigenia en Áulide* y *Fedra*. Todas estas obras presentan el tema de héroes clásicos, y representan un gran reto para los actores que las interpretan.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), quien por adopción nació en Suiza, fue filósofo, músico y botánico. Se le reconoce su dominio de la palabra y su excelente manejo de la retórica. Es uno de los escritores que deja entrever en su obra la futura visión del Romanticismo (se puede decir que él vivió en la transición de ambas corrientes, ya que el Romanticismo inició alrededor de 1770). Rousseau defendía la postura de que el hombre es bueno por naturaleza y que es la misma sociedad la que lo corrompe.

Su producción abarca la ciencia, las artes y la música (tuvo una participación en la *Enciclopedia francesa* con sus reflexiones musicales). Entre sus obras destacan: *El contrato social*, donde resalta las virtudes de una ciudad ideal. *El Discurso*, que habla sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y expone su postura defensiva acerca de la bondad del hombre en contraposición con una sociedad corruptora en todos sus sentidos.

En su libro *Confesiones*, se puede ver la sinceridad de un hombre en paz consigo mismo. A diferencia del libro homónimo escrito hace varios siglos atrás por San Agustín, quien para apoyar al mundo manifestó su fe religiosa una vez convertido al catolicismo, Rousseau estuvo convertido al humanismo imperante de su época.

Esto resalta cómo hubo una fuerte oposición al yugo de la Iglesia durante la época neoclásica.

Leandro Fernández de Moratín (1760 - 1828) fue uno de los pocos escritores no franceses del Neoclasicismo. Cuando era joven, estuvo en contacto con varios escritores liberales y se hizo un fuerte defensor de las ideas de la Ilustración. Sus defensas hacia la Ilustración llegaron al punto de que fue exiliado; sin embargo, gracias a ello, aprendió de los dramaturgos europeos las tendencias, innovaciones y movimientos del teatro de ese entonces. Su obra más conocida es *El sí de las niñas*, la cual fue escrita en 1806. Por medio de esta obra, ridiculizó los modelos tradicionales de la educación que se les impartía a las mujeres jóvenes de la época. En la obra expresaba la libertad que las mujeres debían ejercer para escoger marido (aunque pienso que no solo se limitaba a eso).

Si bien siempre fue un hombre de teatro (sus reflexiones fueron compiladas en un ensayo titulado *Los orígenes del teatro español*), tuvo contribuciones muy importantes en el campo de la traducción. Él tradujo obras de William Shakespeare, e igualmente adaptó escritos del mismo Molière. Una de sus características era el manejo de la sátira, con la que criticó el teatro español de la época. Leandro Fernández de Moratín siempre fue reconocido por su defensa hacia la mujer (recordemos que hubo mucho machismo en esas épocas, y tristemente aún lo hay en algunas regiones del mundo). Quiero pensar en Leandro Fernández de Moratín como en uno de los primeros feministas del mundo; de igual modo, fomentó un teatro con tendencias liberales.

Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière (París, 15 de enero de 1622 – ibídem, 17 de febrero de 1673), fue un dramaturgo y actor francés, así como uno de los más grandes comediógrafos de la literatura occidental. Fue considerado el padre de la comedia francesa.

El público al que Molière dirigía sus obras abarcaba variados grupos sociales, desde la familia real, la nobleza alta y baja, la clase media y los pobres de los llanos. Se dice que a cada círculo social le correspondía su forma dramática particular de la creación molieresca. Su “gran comedia” sería más tarde llamada “comedia clásica”.

Él era el hijo del tapicero real Jean Poquelin y Marie Cressé. Se dice que la razón del interés de Molière por el teatro se debe a que sus tíos lo llevaban a ver obras de teatro muy seguido.

Molière tuvo inicios difíciles, puesto que el Ilustre Teatro tenía un rendimiento mediocre. Aunadas a varios fracasos, sus deudas aumentaron, por lo que Molière fue encarcelado varios días. Dejó París, pero volvió en 1650 a redirigir la

compañía. Entre 1645 y 1658 tomó el oficio de autor y dramaturgo; de ahí escribió *El atolondrado o los contratiempos* y *El despacho amoroso*.

Interpretó ante el rey Luis XIV una farsa que divirtió. De ahí se notó que Molière tenía una gran habilidad para la comedia. Su compañía logró tal reputación que el rey los instaló en el Petit-Bourbon.

La primera de las grandes comedias de Molière, *Las preciosas ridículas* (1659), consiguió un éxito enorme y cimentó el favor del rey ante Molière. Sin embargo, el Petit-Bourbon fue destruido para construir las columnas de lo que es actualmente el Museo de Louvre, por lo que el rey los instaló en 1660 en el Palacio Real.

En 1662, Molière se casó con Armande Béjart, quien era unos 20 años más joven que él. El mismo año abordó un tema poco corriente en su época: la condición de la mujer. La obra *La escuela de las mujeres* fue un gran éxito, a pesar de que muchas personas la declararon obscena e irreligiosa.

Después Molière cayó enfermo, lo que causó que se viera menos activo en las actuaciones, pero siguió con su trabajo al presentar *El misántropo*, en la cual expresó su amargura tras su separación de Armande.

Una de sus obras, *Tartulo*, criticaba la hipocresía de la Iglesia. Esta obra fue prohibida por el rey durante cinco años (aunque Molière hacía representaciones privadas de ella durante su prohibición), hasta que el mismo rey levantó la prohibición en 1669.

Su última obra antes de morir fue *El enfermo imaginario*. Falleció en 1673, cuando Armande, su viuda, le pidió al rey que su cónyuge pudiera tener acceso a un funeral normal. El rey aceptó debido a que Molière se ganó la confianza y los privilegios del rey y fue enterrado en la zona del cementerio reservada a infantes no bautizados.

3.1.3 Análisis de la novela *Las Preciosas Ridículas*, de Molière

Contenido

1. Título

1.1 Observar el sentido y la función del título de la obra. ¿Es acertado? ¿Es impropio?

Parecería impropio, pero en verdad es acertado. El título puede ser engañoso, porque refiere a las consecuencias de pretender ser una persona que no se es.

1.2 ¿El título interpreta la obra cabalmente? ¿Refleja su contenido, su trasfondo?

A primera vista no lo parece, pero en verdad lo es una vez que se lee el contenido de la obra.

2. Argumento

2.1 Resumen breve de la obra

Mascarille y Jodelet eran criados que simplemente querían tener chicas para sí mismos, por lo que se hicieron pasar por nobles a ocultas de sus empleadores.

2.2 ¿Qué tipo de experiencias, vivencias y situaciones humanas conjuga la obra que se analiza? ¿Se parte de situaciones reales o literarias?

Brinda experiencias acerca del engaño, pretender ser algo que no eres solo para conseguir algo. Ésta es una situación real, ya que, como mencioné, se finge ser algo que no se es.

2.3 ¿Cómo el autor recrea esas experiencias, vivencias y situaciones? ¿Las exagera? ¿Las aminora? ¿Cómo las transforma? ¿Qué les agrega? ¿Qué les quita?

Las recrea y las exagera un poco al hacer que Mascarille y Jodelet se hicieran pasar por nobles.

2.4 ¿El asunto de la novela tiene fuerza expresiva o contenido dramático? ¿Por qué?

Fuerza expresiva, puesto que Jodelet y Mascarille trataban de mejorar su condición de vida, aunque por los medios equivocados.

3. Tema

3.1 ¿Cuál es la idea dominante en la obra? ¿Hay ideas secundarias? ¿Cuáles?

La idea dominante era cómo planeaban Mascarille y Jodelet conquistar a Cathos y Magdelon. No había ideas secundarias, al menos por lo que leí. Se centraba en un solo punto; sin otras tramas.

3.2 ¿Qué tipo de sentimientos priman en la obra? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se plantean: directa o indirectamente? ¿A base de símbolos y alegorías?

Dominan la falsedad, la hipocresía y la mentira. Todos ellos como símbolos de los que el lector debe darse cuenta.

4. Elementos de la novela

4.1 Personajes. Clasificación de los personajes, sus caracteres, sus tipos, sus rasgos particulares. ¿Existe en el relato algún o algunos protagonistas que sean un símbolo?

Mascarille. A mi juicio es el personaje principal de la obra. A pesar de que no era más que un criado de La Grange, fingió muy bien el ser un noble.

Magdelon. Hija de Gorgibus. Ya a una edad adecuada para matrimonio, poseía como visión el tener a un hombre buenmozo a su lado que quisiera presentar a su padre Gorgibus.

Cathos. Sobrina de Gorgibus y prima de Magdelón. Prácticamente tenía la misma idea que Magdelón, de ahí que ambas son llamadas preciosas ridículas.

4.2 Caracterización. ¿Qué tipo de procedimiento utiliza el autor para desnudar el alma de los protagonistas? ¿La caracterización es profunda o superficial? ¿Directa o indirecta? ¿Completa o incompleta?

Moliere se basó en la interpretación de que algunos criados intentaban conquistar a algunas bellas doncellas. Aunque la caracterización fue un poco más inclinada a lo superficial, fue directo y completo porque expuso cómo Mascarille quería ser alguien mejor en su vida, a pesar de forjarse a sí mismo una personalidad falsa.

4.3 Relación entre los personajes y la acción. ¿Los sucesos sirven para manifestar el carácter de los personajes? ¿Afectan los sucesos el modo de ser de los personajes? ¿Influyen en su conducta? ¿Los cambian de algún modo? ¿Determinan sus actos y su proceder?

Influyeron en Magdelon y Cathos. Sobre todo al final, cuando Cathos y Magdelon descubren quienes son Mascarille y Jodelet realmente.

4.4 Relación entre los personajes y el ambiente. ¿Existe una relación de armonía o de conflicto entre ambos elementos? En caso de conflicto, ¿quién se impone a quién?

Es relación armónica, ya que se vive en un momento donde las situaciones económicas no jugaban un papel, y se ubica en la ciudad.

5. Ambiente

5.1 ¿En qué escenario y época se desarrollan los acontecimientos?

París, Francia, en 1659.

5.2 ¿Los escenarios son reales o ficticios? ¿Son urbanos o rurales? ¿Actuales o pasados?

Reales, urbanos y pasados

5.3 El tipo de atmósfera que prevalece es ¿sórdida, diáfana o frívola?

Es sórdida, debido al método que Mascarille eligió para tratar de conquistar a Magdelon y a Cathos. Este método consistía en hacerse pasar por un noble, ya se tenía una visión negativa del trabajador en ese tiempo.

6. Acción

Naturaleza de la acción. ¿Los hechos suceden en la realidad ficcional o en la mente de los personajes?

Suceden en la realidad ficcional.

6.2 ¿Los hechos se desarrollan en el tiempo o en el espacio? ¿O en ambos factores?

En ambos factores.

6.3 ¿Hay algún tipo de conflicto de fuerzas entre dos o más personajes? ¿Entre el personaje y el ambiente? ¿Entre un protagonista y el destino?

Entre dos o más personajes. La Grange y Du Croisy buscaban a Mascarille y a Jodelet quienes no estaban en su trabajo.

7. Motivación y lógica

7.1 ¿Existe una debida relación causal entre los acontecimientos o suceden por casualidad?

Hay una relación causal. Todo empieza con la escena IX, tras la llegada de Mascarille al hogar de los Gorgibus, ya vestido como noble.

7.2 ¿Existe una concatenación lógica entre los sucesos?

Sí. En cómo Mascarille trataba de conquistar a Magdelon y Cathos, hasta la aparición de Jodelet. Y termina cuando La Grange y Du Croisy los descubren como farsantes.

7.3 ¿Las acciones de los personajes están bien motivadas? ¿Actúan conforme a propósitos humanos comprensibles o arbitrariamente? ¿Influye el azar o alguna fuerza superior en el proceder de algún protagonista?

Desde el punto de vista de los personajes, están muy bien motivados, pero arbitrariamente. Lo único que termina por arruinar sus planes es la llegada de La Grange y Du Croisy, cuando Mascarille y Jodelet estaban a punto de tener las manos de Magdelon y Cathos.

Forma

1. Estructura

1.1 ¿Qué tipo de exposición sigue el relato? ¿Es lineal o tiene un numeroso juego de planos?

El relato es lineal.

1.2 ¿Dónde y cuándo comienza el nudo?

En el momento en que Mascarille se presenta ante las preciosas ridículas.

1.3 ¿Cómo progresa la acción? ¿Se utiliza el elemento del suspenso?

No realmente, ya que no se planeaba ocultar nada en el relato.

1.4 Cuando se llega al punto culminante, ¿cómo se resuelve la trama?

Cuando La Grange y Du Crosiy descubren la farsa de Mascarille y Jodelet.

1.5 ¿El desenlace es obvio o inesperado?

Inesperado, si se considera que Mascarille y Jodelet fingieron muy bien lo que no eran y que venían vestidos como verdaderos nobles.

2. Composición

2.1 ¿La composición es lógica?

Sí, porque no omite detalles.

2.2 ¿Existe una estrecha relación entre la forma y el contenido?

Hay relación entre la forma y el contenido, aunque este vínculo cobra más fuerza a partir de la llegada de Mascarille al hogar de Gorgibus para ver a Magdelón.

2.3 ¿Las partes que constituyen la trama tienen la debida proporción e importancia?

Algunas partes son más proporcionadas que otras. El Capítulo X, por ejemplo, es más detallado que los otros.

2.4 ¿Existen numerosos detalles secundarios que de una u otra forma inciden en la trama? Si los hay, ¿cuáles son? ¿Están dispuestos en forma lineal o se presentan de manera discontinua?

No los hay. La trama de la comedia de Molière es directa.

3. Técnica narrativa

3.1 ¿Punto de vista del autor?

Molière no expresa una opinión directamente, aunque deja en claro dentro de la obra un mensaje importante: no pretender ser alguien que no eres.

3.2 ¿Qué tipo de técnica utiliza el autor? ¿El relato está hecho en tercera persona? ¿El autor narra el punto de vista desde un personaje secundario? ¿Narra desde un punto de vista de un simple observador, en primera persona periférica?

Molière utiliza la sátira para esta obra. El relato no está hecho en tercera persona. Molière no se plasma dentro de los personajes. Él simplemente aparece como un observador.

3.3 ¿Existe relación entre la técnica y el tipo de relato?

La hay, ya que tanto la sátira como el relato se llevan de la mano.

4. Lenguaje

4.1 ¿El lenguaje es simple o complejo? ¿Llano o florido?

Como mucho de la obra lleva castellano antiguo, puede ser complejo, aunque es florido.

4.2 ¿Es tradicional o novedoso? ¿Tiene alguna peculiaridad? ¿Adolece de algún tipo de vacío literario?

Es tradicional. En las traducciones de esta obra se tiende a usar más el castellano antiguo.

5. Estilo

5.1 ¿La novela es autobiográfica? ¿epistolar? ¿dialogada? ¿alegórica? ¿psicológica? ¿costumbrista?

Dialogada.

5.2 ¿La novela posee intrínsecamente algunos valores? Si los hay, ¿estos son éticos? ¿estéticos? ¿lingüísticos?

Posee un antivalor: la hipocresía.

3.2 Romanticismo

Sucesora del Neoclasicismo, esta corriente evade la realidad. En dicha corriente se analizará su contexto histórico, sus representantes y una obra elegida para su estudio.

3.2.1 Contexto histórico

El Neoclasicismo estaba en decadencia y con ello vendría el nacimiento de una nueva corriente: el Romanticismo. Así como la Revolución Francesa dictó las pautas del Neoclasicismo, en el Romanticismo se sentaron las bases para la Revolución Industrial. Hubo un excesivo aumento de producción y consumo en todos los sentidos; también el uso de las máquinas comenzó a sustituir al hombre lo cual, abarató los costos de la mano de obra, por lo que generó una gran preocupación en la población por la marginal diferencia económica.

El Romanticismo se originó en Alemania a finales del siglo XVIII impulsado por un grupo de jóvenes inconformes que postularon el “Sturm und drang” (tormenta y pasión, aunque Rousseau ya había cimentado las bases para esta corriente artística). Esta frase en sí, es una propuesta literaria completamente opuesta al Neoclasicismo. Esto consiste en darle prioridad a los sentimientos sobre la razón.

En Francia, el Romanticismo tuvo dos facetas. La primera seguía las pautas de la nueva tendencia. La segunda sumó todas las ideas del pensamiento revolucionario, provenientes en consecuencia, de la Revolución Francesa y la restauración de la monarquía.

Esta corriente tuvo una gran influencia en la pintura, la arquitectura, la música y, sobre todo, en la literatura. El término Romanticismo se empleó por primera vez en Inglaterra en el siglo XVII y significa semejante al romance, en un intento de quitarle mérito a las novelas de caballeros (aunque admiraban la Edad Media).

Entre sus valores más importantes se encuentran la exaltación del yo y valorar lo diferente de lo común, el deseo de libertad del individuo y de las pasiones, desprecio hacia el materialismo burgués (se valoraba lo espiritual por sobre lo material), preconización al amor libre, una posición liberal en la política, el tema de la muerte era muy prominente, imperaban los sentimientos de melancolía, nostalgia y pasión, y desafortunadamente existía una fuerte tendencia hacia la autodestrucción.

Sin embargo, el extremo idealismo generado en esta corriente chocaba constantemente con la miserable realidad de esa época, lo cual produjo que muchos de los representantes del Romanticismo cometieran suicidio a muy temprana edad, ya que se rehusaban a creer en esa dura realidad (era

relativamente común que aquellos que se identificaban con el Romanticismo y fallecían, estaban todavía por debajo de los 40 años de edad).

Al igual que con el Neoclasicismo, el Romanticismo tuvo sus detractores. Entre ellos destacan numerosos representantes de su sucesor, el Realismo. Pero de entre todos ellos sobresalía la figura de Friedrich Wilhelm Nietzsche, uno de los más grandes críticos de la humanidad, quien consideró al Romanticismo como una enfermedad, aunque en cierto modo tenía razón, puesto que el Romanticismo pretendía ser un escape de la dura realidad que en ese entonces atormentaba a toda Europa.

Entre algunos de los más reconocidos autores del Romanticismo destacan: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Victor Hugo, Gustavo Adolfo Bécquer, Edgar Allan Poe, José Zorrilla, Alejandro Dumas, Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich von Schiller, entre otros.

3.2.2 Representantes

Victor Hugo (1802-1885) es considerado como el fundador del Romanticismo en su país. Nació en Bersancon, Francia. Desde niño, gracias a la formación que recibió de sus tutores, dio claras muestras de su vocación de escritor tras ganar un premio de la Academia Francesa por uno de sus poemas, género con el que comenzó.

En su obra dramática *Cromwell*, Victor Hugo ofreció planteamientos en torno a las limitaciones del Neoclasicismo y la necesidad de tomar otras direcciones. Esta obra pasó a ser el manifiesto del Romanticismo y serviría de inspiración para otros escritores.

Victor Hugo había incursionado en el drama, pero tuvo sus altibajos, lo que lo orilló hacia la novela. En 1831 escribió una de sus obras más emblemáticas, la cual es *Nuestra Señora de París*.

La poesía, el drama y la novela fueron los tres géneros que convivieron con la vida literaria de Victor Hugo. Entre sus obras más reconocidas se encuentran: *Los Miserables*, *Orientales*, *Hojas de otoño*, *Los cantos del crepúsculo*, *Voces interiores*, *El rey se divierte*, *Lucrecia Borgia*, así como *Napoleón y Burgaves*, la cual no fue aceptada por el público.

Victor Hugo se convirtió en la inspiración de futuros escritores, debido a su idealismo. El tema de la igualdad era muy constante en sus obras, aunque deja ver una actitud pesimista. A pesar de ello, siempre se preocupó por el género humano.

Victor Hugo también incursionó en la política, siempre en defensa de los derechos del pueblo francés; así continuó hasta su fallecimiento en 1885.

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) fue el más importante representante del Romanticismo español. Nació en Sevilla, España, bajo su verdadero nombre que era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Bécquer era parte de una familia de pintores; si bien es cierto que practicó la pintura, perdió auge ante su verdadera pasión, la literatura.

Sus dos obras más representativas son *Rimas* y *Leyendas*. *Rimas* es una colección de 76 poemas publicados originalmente con el título de *El libro de los gorriones*. Esta obra poseía una gran musicalidad en sus versos. Su temática es la evocación de las experiencias vividas al tamiz del sentimentalismo. Cabe destacar que *Rimas* es una obra pionera para la poesía moderna española, que siguió las pautas establecidas por Bécquer.

Su segunda obra, *Leyendas*, es un grupo de veintidós narraciones escritas antes de publicar *Rimas*, las cuales se desarrollaron entre templos, campos, calles oscuras y castillos medievales.

Cabe mencionar que ambas obras han sido publicadas para muchos países como muestra del Romanticismo español. Bécquer evocó el pasado y evadió la realidad en sus obras. El amor y los males ocasionados por el fracaso y la decepción son icónicos en su poesía.

Bécquer falleció el 22 de diciembre de 1870 debido a que su precario estado de salud no le permitió soportar el invierno.

Edgar Allan Poe (1809-1849) es altamente reconocido como el precursor del relato del misterio; nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Desde pequeño ya estaba en el mundo del arte, puesto que sus padres eran actores de teatro.

Durante su adolescencia se sintió inclinado por la literatura, en especial por la poesía. Es reconocido en su país natal por sus poemas como *El cuervo*, *Las campanas* y *El gusano vencedor*.

También incursionó en el cuento, en el cual daría inicio a lo que después sería conocido como la novela policiaca. Entre sus cuentos sobresalen: *El escarabajo de oro* y *La carta robada*. En menor medida también trabajó en ensayos.

Entre las cualidades de su estilo destacan: la calidad de los argumentos sumamente elaborados, personajes compenetrados en su entorno, una frialdad narrativa y descriptiva que enmarca el discurso, fuertes tendencias inglesas, temática becqueriana, compromiso con la crítica social y el sarcasmo.

Desafortunadamente, Edgar Allan Poe tuvo un enemigo interno que nunca pudo derrotar: su alcoholismo. Su debilidad por el alcohol le afectó en sus relaciones familiares, en su vida académica, en su formación militar y en su trabajo.

Falleció el 7 de octubre de 1849 en Baltimore. Las causas de su muerte todavía son un misterio, puesto que los documentos médicos, al igual que su acta de defunción, se perdieron. El escritor argentino nacido en Bélgica, Julio Cortázar (1914-1984), supuso que falleció a causa de una sobredosis con el alcohol. Otras especulaciones han incluido ataque cardíaco, sífilis, epilepsia, cólera, delirium trémens e incluso hay teorías de que fue asesinado.

Ernst Theodor Wilhelm (Amadeus) Hoffmann (1776-1822) nació el 24 de enero de 1776, en Königsberg (actualmente, Kaliningrado, Rusia). Proviene de una familia de funcionarios prusianos. Si bien Hoffmann nació como un niño feo y

enclenque, como lo muestran sus retratos, lo compensa con sus dotes en la música, pintura y literatura.

A los ocho años, Hoffmann ya era un maestro consumado de la caricatura y su personalidad se reflejaba en los dragones y demonios con que tenía llenas las páginas de la *Biblia*.

Como con cualquier romántico, Hoffmann consideró a la música como la manifestación artística por excelencia. Sin embargo, sus críticos, excepto los alemanes, mencionan que sus actividades musicales son un hecho casual, sin establecer correspondencia entre su dominio de la composición y de la prosa.

A los 12 años, Hoffmann ya sabía tocar el violín y el piano. Pero su tío Otto Wilhelm (al cual Ernst llamaba Tío O. W. de oweh, que en alemán significa Desgracia) quería que Ernst estudiara jurisprudencia como el resto de la familia.

En 1795, compró una de las partituras del *Don Juan*, de Mozart. En homenaje a él, cambió su tercer nombre de Wilhelm a Amadeus.

En 1796, Ernst fue víctima de lo que se llama “cuerpo de artista”, ya que la salud le empezó a traicionar, aunque terminó su carrera de derecho. Pero en ese año, retomó su relación con Cora Hatt, uno de sus amores en la escuela, solo para darle a su relación un matiz negro.

Su traslado a la Corte de Justicia de Varsovia provocó que el destino hiciera que Ernst fuera a parar a la oficina de dos románticos, asesores jurídicos por equivocación: Eduardo Hitzig, un erudito, y Zacarías Werner, un dramaturgo.

Werner introdujo a Hoffmann al mundo del ocultismo. Y ambos habitaron una especie de vecindario espiritual. Los dos eran del rubro del genio, se aventuraron al más allá y jugaron con la locura, pero Zacarías sucumbió a ella y sus indescifrables dramas cayeron en el olvido. Mientras, los relatos de Hoffmann sobreviven en tanto el hombre sea capaz de apreciar la fantasía y el ingenio, así como de sentir miedo.

Cuando las fuerzas francesas entraron a Varsovia, Werner y Hitzig buscaron lugar en otra parte.

En Berlín, Hitzig le presentó a Hoffmann a Chamisso, Fichte y a Schleiermacher, los únicos del grupo romántico que no se habían dispersado.

Tiempo después, en 1811, se enamoró de una de sus alumnas, Julia Marc. En su diario anotó las altas y bajas de esa pasión imposible. Al incorporar su amor por Julia Marc, benefició a la literatura alemana, aunque no en la forma en que él

hubiera esperado, ya que nunca escribió la novela musical en la que quería aprovechar esos tres años de dolorosa pasión con María Mijailovna.

Su vida en Leipzig fue relativamente placentera, ya que vivía lejos de la zona de guerra entre los franceses y los rusos. En su diario escribió: “Lo que a menudo he visto en sueños, se ha realizado y en una forma horripilante. Un herido cubierto de sangre, corre dando alaridos por el campo de batalla, cubierto de cuerpos desmembrados, informes”.

En 1814, aparecieron las fantasías al estilo de *Callot*, un pequeño volumen con los primeros cuatro títulos de Hoffmann. El libro fue acogido por la crítica con entusiasmo y su autor se hizo famoso de la noche a la mañana. Allí, Hoffmann reconoció un rasgo de su propia personalidad en la faceta cómica del inmortal grabador.

Su cuento de *El cascanueces y el rey de los ratones*, traspuesto a la música por Tchaikovsky, fue una de tantas de sus improvisaciones con las que entretenía a niños y adultos.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann falleció el 25 de junio de 1822, seis meses después del natalicio de Gustave Flaubert.

3.2.3 Análisis del cuento *El cascanueces y el rey de los ratones*, de Ernst Amadeus Hoffmann

1. Título

1.1 Significado y función del título. ¿Es literal o simbólico?

Es literal, debido a que el cascanueces juega un rol importante en el cuento.

1.2 ¿Refleja el contenido del cuento?

Si, debido a lo mencionado anteriormente

2. Asunto

2.1 ¿De qué trata el cuento?

De las aventuras del cascanueces durante la víspera navideña.

2.2 Haga una breve reseña

Durante la Nochebuena, el padrino Drosselmeier vino trayendo un castillo. Federico, a quien le gustaba mucho jugar con sus soldados de juguete en hermosas estructuras, quería ver si las figuras alrededor podían moverse, pero, debido a que el mecanismo hace que las figuras sigan el mismo camino una y otra vez, Drosselmeier le explicó a Federico que no era posible que las figuras cambiaran su movimiento. Eso molestó a un necio Federico y por consiguiente molestó a Drosselmeier diciendo que sus obras no son para niños ignorantes.

Más adelante, María, hermana de Federico, veía en el árbol al cascanueces que a María le gustó, por lo que su padre se lo dio. Mientras ella y Luisa estaban partiendo nueces pequeñas, Federico le hizo tratar de romper las nueces más grandes y duras, haciéndole perder 3 dientes.

Tiempo después, María notó que el cascanueces se movió solo. Algo a notar es que ni el cascanueces ni Drosselmeier eran exactamente guapos, pero María se sintió encariñada con el cascanueces.

2.3 ¿El asunto o argumento tiene fuerza expresiva o contenido dramático? ¿Por qué?

Fuerza expresiva, porque sigue más un cuento narrado por Drosselmeier durante la víspera.

3. Tema

3.1 ¿Cuál es la idea central del cuento?

La batalla del cascanueces por las siete coronas del rey de los ratones.

3.2 ¿Cuáles son las ideas secundarias?

La relación que había entre Drosselmeier y el cascanueces. La nuez dorada Kracatuk, la cual se dice que posee una cáscara muy dura, imposible de romper. Y el rey de los ratones que desprecia al cascanueces y pretende quitarle todas sus pertenencias a María.

3.3 Haga una relación del tema central con las ideas secundarias.

Yo siento que es como una relación de eventos. Drosselmeier era en realidad el cascanueces. Y la nuez Kracatuk parecía ser rara y valiosa ya que el vendedor de nueces forastero pedía una moneda del año 1720 (que en estos momentos ya es valiosa, debido a su antigüedad). Y era para recuperar la belleza perdida de la princesa Pirlipat.

4. Personajes

4.1 Caracterización. ¿Cómo caracteriza el autor a los personajes? ¿Directa o indirectamente?

A mi juicio, los caracteriza de ambas formas. Aunque al cascanueces lo veo como indirecto, ya que juega un rol importante, a pesar de no ser un personaje que hable mucho o interactúe con otros.

4.2 ¿La caracterización es profunda o superficial?

Es profunda.

4.3 ¿Actúan los personajes de acuerdo a su índole o a expensas del autor?

Según su índole social.

4.4 ¿Los personajes son reales, simbólicos o tipos?

Reales y simbólicos. Un ejemplo son Drosselmeier y el cascanueces. Ambos son físicamente feos, pero estaban estrechamente relacionados; a pesar de su fealdad, eran valientes.

4.5 ¿Hay personajes que conjuguen algún tipo de valor ético, estético, ideológico u otro?

Federico, en especial, ya que él muestra cómo somos a veces los humanos: avaros, envidiosos y, en ocasiones, inmaduros.

4.6 ¿Existe alguna relación entre el ambiente y los personajes?

La hay, considerando la fecha en la que se desarrolla el cuento y el motivo para el que se hizo.

4.7 ¿Hay relación entre los personajes y la acción?

Sí, especialmente entre Drosselmeier y el cascanueces.

5. Ambiente

5.1 ¿En qué tipo de escenario se desarrolla la acción?

En un hogar grande en el invierno, en Nuremberg, Alemania.

5.2 ¿En qué época?

Finales del siglo XVIII.

5.3 La atmósfera es ¿sórdida o diáfana? ¿De misterio o de amor? ¿De angustia o de paz?

Predomina la condición diáfana.

6. Acción

6.1 ¿Cuánto tiempo dura la acción?

Durante la víspera de Navidad.

6.2 La acción del cuento es ¿complicada o sencilla? ¿Lenta o rápida?

Es sencilla, una vez que se entiende a qué va la trama. Puede ser un poco lenta.

6.3 ¿La acción es externa o interna? ¿Existe algún tipo de conflicto entre los personajes que determine la acción? ¿Entre un personaje y alguna fuerza natural? ¿Un personaje consigo mismo?

La acción es en parte externa, influenciada por las acciones de Federico y del grotesco rey de los ratones. Hay un conflicto predominante entre un personaje y una fuerza natural.

Forma

1. Escritura

1.1 Introducción. ¿La exposición es clara? ¿Es rápida e informativa o confusa, lenta y explicativa?

Puede ser confusa al principio, debido a que la trama va más enfocada a la ficción.

1.2 Desarrollo. ¿Cuál es el punto culminante?

La batalla entre el ejército del cascanueces y el rey de los ratones.

1.3 ¿Junto al clímax hay otros momentos de tensión?

La parte en la que se habla de la nuez Kracatuk del vendedor de nueces forastero que vino al pueblo.

1.4 Desenlace. ¿Cómo se desenvuelve el conflicto?

María mostró las 7 coronas del rey de los ratones que Drosselmeier trajo como trofeo de su victoria. Tiempo después, María se convirtió en la prometida de Drosselmeier.

1.5 Esquema. ¿El cuento sigue un desarrollo lineal o tiene numerosos juegos de planos?

Numerosos juegos de planos.

2. Técnica

2.1 Punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista del autor? ¿La narración está hecha en primera o tercera persona?

El autor nos indica que valoremos lo que tenemos, que es lo más importante. La narración está hecha en tercera persona.

2.2 Si está en tercera persona, ¿el autor es simple relator, autor omnisciente selectivo o autor omnisciente múltiple?

Es un simple relator.

2.3 ¿Hay relación entre la técnica y el tipo de relato?

Tiene cierta relación.

2.4 Centro de interés. ¿Quién o qué cosa constituye el centro de atención del relato? ¿Un personaje, una idea o un objeto?

Lo que gira alrededor del cuento es el cascanueces de María

2.5 ¿Son uno o varios los centros de interés?

El rey de los ratones y la nuez dorada Kracatuk son parte importante de la trama. El rey de los ratones busca destruir al cascanueces y la nuez Kracatuk es requerida para romper el hechizo del que es víctima la Princesa Pirlipat.

2.6 Retrospección. ¿El cuento sigue un desarrollo cronológico o se interrumpe para volver al pasado? ¿Con qué objeto se realiza esta retrospección?

Sigue un desarrollo cronológico.

2.7 Suspense. ¿Se retrasa la acción para crear mayor interés?

Sí, aunque esto sucede en la gran mayoría de las obras. Ya que es una forma de enganchar al lector.

2.8 Tono. ¿Qué actitud asume el autor para presentar y desarrollar la historia: humorística, satírica, didáctica u otra?

Didáctica.

3. Estilo

3.1 ¿El estilo es convencional o vanguardista?

Convencional.

3.2 ¿El autor usa o no la forma dialogada?

La usa ocasionalmente, ya que va más narrada.

3.3 ¿Cómo es su lenguaje: simple o complejo, llano o florido?

Simple y llano.

3.4 ¿El modo expresivo del autor contribuye a realzar el tema?

Sí, debido a que el autor nos invita a reflexionar sobre lo que tenemos. Al menos eso es lo que el cuento me dio a entender.

3.3 Realismo

Al igual que en las corrientes anteriores, se estudiarán sus antecedentes históricos, a sus grandes representantes y una de las obras más emblemáticas de esta corriente.

3.3.1 Contexto histórico

El Realismo se origina en Francia alrededor del año 1840. A pesar de que esta corriente y el Romanticismo nacieron como respuestas en contra de la Revolución Industrial, el Realismo es considerado como el opuesto directo del Romanticismo. El proletariado se enfrentaba a la burguesía para mejorar sus condiciones de vida. Por un lado, los obreros pedían la abolición de Luís Felipe I de Orleáns; por otro, comenzaron a surgir los sindicatos que trajeron grandes beneficios a los obreros. Mientras los románticos preferían evadir su realidad mediante sus trabajos literarios, los realistas respondían por medio de su arte a los problemas sociales y políticos.

Aunque sus orígenes datan de la pintura, con Gustave Coubert, es la literatura donde toma mayor importancia. A diferencia del Romanticismo, donde se enfatiza el yo y se dictaminan las libertades, aunque esto signifique escapar de la realidad, el Realismo le hace honor a su nombre al pretender mostrar la vida tal y como es. De igual forma, se abandona la admiración hacia el pasado, lo cual era adorado por los románticos.

El Realismo posee como rasgo fundamental la rigurosa observación de la vida. Por ejemplo, sus escritores se documentan sobre el lugar en donde se va a dar la obra, toman notas sobre los escenarios, la gente, el ambiente, etc. En los trabajos de los realistas, siempre va a imperar la visión de los escenarios tal y como eran en sus tiempos. Los personajes eran detallados minuciosamente tanto física como mentalmente.

En los trabajos realistas siempre hay un propósito moral o social detrás de ellos. Los narradores realistas se mantienen fuera de la historia, en la que fungen como simples cronistas.

Es importante mencionar que, aunque los realistas llegaban a utilizar personajes ficticios para sus obras, plasmaban la vida de un individuo real.

El Realismo sigue ciertas características: la descripción precisa de la realidad, una ubicación próxima de los hechos, crítica social y política, un estilo de escribir sencillo y coloquial comparado con la complejidad del Romanticismo, un total alejamiento de todo lo sentimental y lo espiritual, y, por último, el género literario

preferido por los realistas es la novela, puesto que para ellos éste era el más apropiado para plasmar la realidad.

Sin embargo, se puede decir que esa visión de la vida tal y como es, también resultó ser un arma de doble filo para el Realismo. Una de las razones es porque los realistas pueden llegar al borde de la obsesión con las obras tan precisas como sea posible con la vida. Otra de las problemáticas en el Realismo es su limitada fuente de ideas, ya que, al querer seguir fielmente la realidad tal y como era, sus esfuerzos por traer alguna obra innovadora se veían frenados por sus características. Esto causó que el Realismo se desprendiera en varias vertientes, entre las cuales destaca el Naturalismo, del cual se hablará en el siguiente capítulo.

Entre los representantes más emblemáticos del Realismo se encuentran: Benito Pérez Galdós, Födor Dostoievski, Gustave Flaubert y Oscar Wilde.

3.3.2 Representantes

Oscar Wilde (1854-1900) nació en Dublín, Irlanda, el 16 de octubre de 1854. Desde adolescente sintió una fascinación por la literatura, la cual aumentaría con el paso de los años. Recibió su formación académica en la Universidad de Oxford, en la que sobresalió por su poema *Ravena*.

A pesar de tener una gran cantidad de detractores, su talento hizo callar a varias voces que se rendían ante la gran calidad de su trabajo. Publicó la obra de teatro *Vera o los nihilistas* y el libro *Poemas*. Ambos trabajos fueron enormemente aceptados y lo consagraron en la literatura.

Entre sus obras destacan *El príncipe feliz*, *La casa de las granadas* (estas dos creaciones fueron hechas para sus hijos), *El crimen de Lord Arthur Saville*, *El retrato de Dorian Gray*, *El abanico de Lady Windermere*, *Un marido ideal*, *La importancia de llamarse Ernesto* y *Salomé*. La mayoría de estas obras eran comedias, género preferido por Wilde.

Tristemente, sus obras eran censuradas por ser tachadas de escandalosas. Cabe mencionar que Wilde era bisexual. Fue sentenciado a dos años de trabajos forzados. Aunque sobrevivió al castigo, esto arruinó a Wilde, quien debió usar el pseudónimo de Sebastián Melmoth al ser víctima de la fuerte intolerancia hacia su orientación sexual de ese entonces.

Oscar Wilde falleció el 30 de noviembre de 1900 a causa de una meningitis. En honor a su obra *Salomé*, el músico alemán Richard Strauss compuso una ópera con el mismo nombre.

Fëdor Mijailovich Dostoievski (1821-1881) nació en Moscú, Rusia, el 11 de noviembre de 1821. Si bien su madre era rusa, su padre era de un pueblo llamado Dostóyev, en lo que actualmente es Minsk, Bielorrusia.

La vida de Fëdor fue muy desafortunada. Sus padres murieron cuando él apenas era un niño, era una persona con un frágil estado de salud; padecía epilepsia, la cual acompañó a Fëdor durante su existencia. Su vida sentimental fue un desastre.

A pesar de su pasión por la lucha social, Fëdor se vio involucrado en muchas conspiraciones políticas que terminaron con su encarcelamiento, exilio e incluso, pena de muerte, que fue intercambiada por otro exilio.

Aun cuando se vio rodeado de puros elementos negativos, todos ellos fueron parte integral de sus novelas. Sus personajes reflejan las más grandes virtudes del ser humano, así como sus más ruines bajezas.

Los análisis que propuso en su obra adquieren matices universales que no se limitan solo al individuo, sino que también se cifran en elementos políticos y morales. Los análisis psicológicos y las propuestas filosóficas difundidas en sus páginas literarias aún están vigentes, pues los valores universales cuestionados en su momento todavía son víctimas de las fragilidades humanas.

Entre sus obras más destacadas se incluyen: *Crimen y castigo*, *El idiota*, *El jugador*, *Humillados y ofendidos*, *Pobres gentes*, *Los endemoniados*, *Los demonios*, *El doble* y *Los hermanos Karamasov*.

Fëdor Dostoievski falleció el 9 de febrero de 1881 en San Petersburgo, Rusia, a causa de la combinación de un enfisema y sus ataques epilépticos que lo persiguieron por toda su vida.

Benito Pérez Galdós (1843-1920) nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de la Gran Canaria. Aunque se inició en la carrera de derecho, nunca se comprometió con ella. Como faltaba mucho a la escuela de jurisprudencia, lo dieron de baja. Tras este suceso se dedicó por completo a la literatura, la cual le produjo grandes frutos.

Su producción destaca por el realismo impregnado en su obra. Tanto los personajes como los paisajes respetan el retrato de la sociedad española de la época.

Entre sus obras principales aparecen: *Veintiocho cartas de Galdós a Pereda*, *Cartas a Teodosia Gandarias desde Santander*, *Doña Perfecta*, *La Fontana de Oro*, *La razón de la sinrazón*, *Marianela*, *Fortunata y Jacinta*, y *Misericordia*.

Como novelista, Galdós desarrolló una capacidad observadora inimaginable, lo que le confirió el respeto de sus lectores. Ante la fama obtenida, decidió escribir la historia de España a través de una serie de novelas que retrataran de manera crítica los sucesos acaecidos durante todo el siglo XIX. A pesar de que ya tenía escritas 46 novelas al respecto, desgraciadamente, Benito Pérez Galdós falleció el 4 de enero de 1920, con lo que el proyecto quedó inconcluso.

Gustav Flaubert (1821-1880) nació el 12 de diciembre de 1821 en el Hôtel-Dieu en Ruán, Francia. En 1835, inició su carrera literaria con un seminario: *Art et Progrès* (Arte y Progreso) y algunas narraciones en 1834 y 1835. Dos años después, el 12 de febrero de 1837, publicó en el periódico literario de Ruán *Le Colibri*, *Bibliomanie*, un cuento fantástico. Y el 30 de marzo de ese mismo año, terminó *Una lección de historia natural*.

Entre 1841 y 1843, Flaubert vivió en Ruán (su ciudad natal) y París; durante ese tiempo, estudió derecho en la universidad de París. En 1842, escribió *Noviembre*,

la cual terminaría en ese mismo año. Suspendió sus estudios en 1844, debido a una crisis nerviosa que sufrió en uno de sus viajes.

En 1846, fallecieron su padre y hermana y comenzó con sus relaciones amorosas con Luisa Colet, a quien conoció en el taller del escultor Pradier.

En 1848 escribió su última carta a Luisa Colet, con quien se reconciliaría en 1851, y comenzó a escribir la primer versión de *La tentación de San Antonio*, la cual terminó en 1849.

En 1851, como se mencionó, se reconcilió con Luisa Colet y comenzó a escribir *Madame Bovary* en septiembre. Su última carta definitiva a Luisa Colet fue el 5 de marzo de 1855. Terminó la redacción de *Madame Bovary* el 30 de abril de 1856, la cual se publicó en las primeras dos semanas de octubre de ese mismo año en la *Revue de París* y atravesó su proceso entre enero y febrero de 1857. En abril de ese año, Michel Lévy publicó *Madame Bovary*.

En 1856, comenzó la segunda versión de *La tentación de San Antonio*, la cual se publicó el 21 de diciembre de ese año.

Entre 1857 y 1877, Flaubert escribió una gran cantidad de textos, entre ellos destaca, la escritura de *Salambó* que inició en 1857 y terminó en 1862, siendo publicada en ese mismo año por Michel Lévy, el mismo hombre que publicó *Madame Bovary*. Conoció a George Sand en 1863, con quien tuvo una buena amistad. Durante sus viajes a Inglaterra en 1866, es hecho un caballero de la Legión de Honor el 15 de agosto.

En 1870 comenzó con la tercera y última versión de *La tentación de San Antonio*. En ese tiempo, debido a la ocupación prusiana de Croisset, regresó a Ruán. Terminó de escribir la tercera versión de *La tentación de San Antonio* en 1872, pero no fue publicada sino hasta 1874. El 6 de abril de 1872, falleció su madre.

Entre julio y noviembre de 1873 redactó *El candidato*, que fue llevada a los teatros el año siguiente, del 11 al 14 de marzo, pero Flaubert retiró su obra.

Una de sus últimas obras fue: *Un Corazón Sencillo*, creada en 1876. En ese mismo año Flaubert terminó *Un Corazón Sencillo* e inició la redacción de *Herodías*, la cual terminó a principios de 1877. Ambas obras se publicaron en abril de ese mismo año en *Le Montieur*. Finalmente, Flaubert murió el 8 de mayo de 1880 en Croisset.

3.3.3 Análisis de la novela *Madame Bovary*, de Gustav Flaubert

Contenido

1. Título

1.1 Observar el sentido y la función del título de la obra. ¿Es acertado? ¿Es impropio?

Es acertado, debido a que el título de la obra hace alusión al personaje principal.

1.2 ¿El título interpreta la obra cabalmente? ¿Refleja su contenido, su trasfondo?

En los tres casos, sí. La razón es porque refleja la vida de Emma Bovary en sus tres etapas. Antes de casarse, casada y al borde del suicidio.

2. Argumento

2.1 Resumen breve de la obra

Emma es una novelera insatisfecha, que desearía vivir las “aventuras” que estaban escritas en las novelas que leía, lo cual le prometía lujos y amores idílicos, pero en realidad sería el comienzo de su decadencia como mujer y persona.

2.2 ¿Qué tipo de experiencias, vivencias y situaciones humanas conjuga la obra que se analiza? ¿Se parte de situaciones reales o literarias?

Muchas de las situaciones que se viven en *Madame Bovary* surgen de la vida real. La infidelidad y la desconfianza son las situaciones más prominentes dentro de la obra.

2.3 ¿Cómo el autor recrea esas experiencias, vivencias y situaciones? ¿Las exagera? ¿Las aminora? ¿Cómo las transforma? ¿Qué les agrega? ¿Qué les quita?

Todos esos hechos en la obra están basados en los sucesos que vivió Gustav Flaubert en su vida amorosa.

2.4 ¿El asunto de la novela tiene fuerza expresiva o contenido dramático? ¿Por qué?

Contenido dramático, ya que Emma deseaba vivir las aventuras que leía en sus novelas.

3. Tema

3.1 ¿Cuál es la idea dominante en la obra? ¿Hay ideas secundarias? ¿Cuáles?

La idea principal o mejor dicho, las ideas principales son la infidelidad y los deseos de vivir aventuras de *Madame Bovary* como en las novelas que leía. Y sí hay ideas secundarias. La vida profesional de Carlos como doctor, más los sucesos involucrando a León, Rodolfo y al boticario.

3.2 ¿Qué tipo de sentimientos priman en la obra? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se plantean: directa o indirectamente? ¿A base de símbolos y alegorías?

Sentimientos de traición y culpabilidad. Se manifiestan y se plantean directamente a base de símbolos por medio de cómo Emma quería vivir sus aventuras

4. Elementos de la novela

4.1 Personajes. Clasificación de los personajes, sus caracteres, sus tipos, sus rasgos particulares. ¿Existe en el relato algún o algunos protagonistas que sean un símbolo?

Carlos. Es un hombre devoto a su trabajo, se casó con Emma, pero la dejó "abandonada" por priorizar su trabajo como médico.

Emma. Una bella mujer que añoraba vivir las aventuras que leía en sus novelas, lo cual cavaría su propia tumba.

León. Conocido de Carlos y Emma, se siente atraído hacia Emma, a sabiendas de que ella está casada.

Rodolfo. Amigo de Emma y Carlos. Tiene una relación implícita con Emma.

Carlos fue un símbolo para Gustavo Flaubert ya que en él se plasmaron sus experiencias en la vida real.

4.2 Caracterización. ¿Qué tipo de procedimiento utiliza el autor para desnudar el alma de los protagonistas? ¿La caracterización es profunda o superficial? ¿Directa o indirecta? ¿Completa o incompleta?

Utiliza sus propias experiencias para el desarrollo de sus personajes, en especial Carlos. La caracterización de sus personajes es profunda, directa y completa.

4.3 Relación entre los personajes y la acción. ¿Los sucesos sirven para manifestar el carácter de los personajes? ¿Afectan los sucesos el modo de ser de los personajes? ¿Influyen en su conducta? ¿Los cambian de algún modo? ¿Determinan sus actos y su proceder?

Todos los sucesos llegaron a afectar a los personajes de la obra de modo que se desarrolló una trama llena de infidelidad y deseos prohibidos. Un caso en específico es Emma, que de un alma aventurera se redujo a una mujer consumida por la locura.

4.4 Relación entre los personajes y el ambiente. ¿Existe una relación de armonía o de conflicto entre ambos elementos? En caso de conflicto, ¿quién se impone a quién?

Hay un cierto grado de armonía, ya que ambos, Emma y Carlos, eran gente que tenía los lujos de aquella época.

5. Ambiente

5.1 ¿En qué escenario y época se desarrollan los acontecimientos?

En Ruan, Francia, en el siglo XIX, muy en concreto entre los años 1812 a 1851.

5.2 ¿Los escenarios son reales o ficticios? ¿Son urbanos o rurales? ¿Actuales o pasados?

Son reales, ya que ése fue el pueblo donde Gustavo Flaubert nació. Es un pueblo rural del pasado.

5.3 El tipo de atmósfera que prevalece es ¿sórdida, diáfana o frívola?

Es sórdida, por el hecho de que muestra el lado indecente de Emma. No se sentía satisfecha sexualmente debido a que Carlos dio más prioridad a su trabajo como médico que a ella.

6. Acción

6.1 Naturaleza de la acción. ¿Los hechos suceden en la realidad ficcional o en la mente de los personajes?

Suceden en la realidad ficcional, ya que como se mencionó varias veces, la historia plasma las experiencias amorosas de Gustavo Flaubert.

6.2 ¿Los hechos se desarrollan en el tiempo o en el espacio? ¿O en ambos factores?

En ambos factores.

6.3 ¿Hay algún tipo de conflicto de fuerzas entre dos o más personajes? ¿Entre el personaje y el ambiente? ¿Entre un protagonista y el destino?

Para mi forma de ver, entre el protagonista y el destino. Tras el suicidio de Emma, Carlos siente un gran sentimiento de culpa, al punto de que estuvo a punto de llegar a suicidarse.

7. Motivación y lógica

7.1 ¿Existe una debida relación causal entre los acontecimientos o suceden por casualidad?

Hay una causa que motiva cada acontecimiento.

7.2 ¿Existe una concentración lógica entre los sucesos?

Sí, pues sigue sus experiencias, desde que llegan al pináculo del éxito de la vida laboral de Carlos, al punto donde empieza la decadencia de Emma, la pérdida del dinero y el suicidio de ella.

7.3 ¿Las acciones de los personajes están bien motivadas? ¿Actúan conforme a propósitos humanos comprensibles o arbitrariamente? ¿Influye el azar o alguna fuerza superior en el proceder de algún protagonista?

La mayoría de sus motivaciones no están bien dirigidas, ya que sus propósitos son arbitrarios, y el factor suerte afecta sobre todo a Emma y Carlos.

Forma

1. Estructura

1.1 ¿Qué tipo de exposición sigue el relato? ¿Es lineal o sigue un numeroso juego de planos?

Sigue un largo número de planos en los que varios personajes interactúan con Emma.

1.2 ¿Dónde y cuándo comienza el nudo?

Desde la parte donde Carlos y Emma viven juntos, hasta que conocen a León y Rodolfo.

1.3 ¿Cómo progresa la acción? ¿Se utiliza el elemento del suspenso?

No se utiliza el elemento del suspenso, ya que no se pretendía ocultar los sucesos. Un ejemplo es cuando Emma comienza a relacionarse con León y Rodolfo, lo que da comienzo a su decadencia como mujer y persona.

1.4 Cuando se llega al punto culminante, ¿cómo se resuelve la trama?

Con la caída económica de los Bovary, Emma se vio en la necesidad de pedir ayuda a Rodolfo. Si bien a él le hubiera gustado ayudarla, tampoco tenía dinero.

1.5 ¿El desenlace es obvio o inesperado?

Es obvio, una vez que se da cuenta de la decadencia de Emma y de cuál fue su destino: suicidarse vía envenenamiento.

2. Composición

2.1 ¿La composición es lógica?

Sí, puesto que sigue en cada paso cada momento positivo y negativo en la vida de Carlos.

2.2 ¿Existe una estrecha relación entre la forma y el contenido?

Existe, pues la narrativa trata de exponer la vida amorosa que tuvo el autor.

2.3 ¿Las partes que constituyen la trama tienen la debida proporción e importancia?

Sí, aunque toman prioridad Carlos y Emma, ya que Carlos plasma a Gustav Flaubert y Emma a Luisa Colet, quien fue amante de Gustav Flaubert.

2.4 ¿Existen numerosos detalles secundarios que de una u otra forma inciden en la trama? Si los hay, ¿cuáles son? ¿Están dispuestos en forma lineal o se presentan de manera discontinua?

Las relaciones de Emma con León y Rodolfo se muestran en forma lineal, ya que son producto la insatisfacción de Emma, quien siente deseos de vivir sus aventuras con otros hombres.

3. Técnica narrativa

3.1 ¿Punto de vista del autor?

El punto de vista del autor es expuesto desde una perspectiva de autobiografía que plasma a través de uno de sus personajes principales.

3.2 ¿Qué tipo de técnica utiliza el autor? ¿El relato está hecho en tercera persona? ¿El autor narra el punto de vista desde un personaje secundario? ¿Narra desde un punto de vista de un simple observador, en primera persona periférica?

Utiliza la autobiografía plasmada en un personaje suyo. El relato está hecho en tercera persona con el narrador tratado como un observador.

3.3 ¿Existe relación entre la técnica y el tipo de relato?

La hay, por el hecho de que son las experiencias de Flaubert mientras vivía.

4. Lenguaje

4.1 ¿El lenguaje es simple o complejo? ¿Llano o florido?

Simple, pero florido.

4.2 ¿Es tradicional o novedoso? ¿Tiene alguna peculiaridad? ¿Adolece de algún tipo de vacío literario?

En su tiempo, fue novedoso, pero hoy en día sería considerado tradicional. Me llama la atención cómo Flaubert expuso cómo nos dejamos tentar por nuestros propios deseos. Yo siento que no hay ningún vacío literario, ya que el exponer su obra en forma de una autobiografía plasmada en uno de sus personajes, es algo de lo que me gustó en el desarrollo de esta obra.

5. Estilo

5.1 ¿La novela es autobiográfica? ¿epistolar? ¿dialogada? ¿alegórica? ¿psicológica? ¿costumbrista?

Puede considerarse autobiográfica, ya que en cierto modo plasma las vivencias que tuvo Gustavo Flaubert.

5.2 ¿La novela posee intrínsecamente algunos valores? Si los hay, ¿estos son éticos? ¿estéticos? ¿lingüísticos?

Posee en absoluto valores éticos, habla de lo que no debe hacerse.

3.4 Naturalismo

Es una extensión del Realismo. Se trata de una corriente que busca otorgar una concepción al hombre. En esta corriente se expondrán los antecedentes históricos, sus mayores representantes, al igual que su fundador y el análisis de una de las obras más reconocidas de ella.

3.4.1 Contexto histórico

Originalmente era el sinónimo del Realismo, pero terminó por generar su propia corriente y seguidores, pese a que no tuvo un largo tiempo de existencia.

Esta corriente pretende dar una concepción del hombre, así como también proporcionar un método para estudiar y transcribir su comportamiento.

El escritor francés Émile Zola fue quien expuso sus bases con varias teorías filosóficas como el Materialismo (el cual niega la parte espiritual del hombre, y son únicamente considerados los productos del organismo) y el Determinismo (intuye que el comportamiento humano se rige por la herencia biológica y por las circunstancias sociales).

Sus temas son “fuertes”, los personajes pueden ser torpes, alcohólicos, drogadictos, psicópatas que siguen sus tendencias genéticas, aunque puede que lo ignoren. La técnica y el estilo son muy similares al Realismo (como se dijo antes, el Naturalismo era sólo un sinónimo del Realismo antes de evolucionar en su propia corriente).

Aunque ambas corrientes reflejan la realidad tal y como es, tienen una gran diferencia entre sí. El Realismo es más descriptivo y refleja los intereses de la burguesía. El Naturalismo extiende esa misma descripción a las clases inferiores; de igual modo, intenta explicar de una forma materialista y mecánica la raíz de los problemas sociales y realiza una crítica profunda al respecto.

Esta forma mecanizada puede decirse que es uno de los inconvenientes del Naturalismo, pues eso puede causar que la obra se vuelva monótona y hacer que se pierda interés en la misma.

La gran mayoría de sus representantes fueron también exponentes del Realismo, pero uno de los más notorios fue Charles Dickens, junto con el ya mencionado Émile Zola y Emilia Pardo Bazán.

3.4.2 Representantes

Émile Zola (1840-1902) fue el fundador del Naturalismo. Nació el 2 de abril de 1840 en París, Francia. Su padre, François Zola (llamado originalmente Francesco Zolla) era un ingeniero italiano que se naturalizó francés. Su madre era Alexandrine (Meley) Zola.

Zola era un periodista político y nunca intentó ocultar su disgusto por Napoleón III, quien se volvió presidente bajo la constitución de la Segunda República Francesa, la cual utilizó como base para el golpe de Estado de 1851, que lo hizo emperador.

Es conocida su amistad con el famoso pintor Paul Cézanne, quien hizo un retrato de Zola al lado de otro amigo suyo (el escritor inglés Paul Alexis) llamado *Paul Alexis leyendo un manuscrito a Émile Zola* (esta pintura se localiza en el Museo de Arte de la ciudad de São Paulo, Brasil). Sin embargo, su amistad con Cézanne terminó en 1886, debido a la descripción ficticia de Cézanne, al igual que su concepto de la vida bohemia de los pintores en su novela *Trabajo* (1886).

Émile Zola también fue célebre por su rol en el caso del militar francés Alfred Dreyfus; esto debido a que el capitán Dreyfus era falsamente acusado de espionaje al entregarle documentos secretos a los alemanes. El 13 de enero de 1898, Émile Zola traería a la luz *J'accuse* (*Yo acuso* en francés). He aquí un fragmento del manuscrito dirigido a Félix Faure entonces presidente (traducido por Rogelio Carrillo):

“Salió usted sano y salvo de sucias calumnias, conquistó los corazones. Aparecía usted radiante en la apoteosis de esa fiesta patriótica que la alianza rusa fue para Francia, y se prepara para presidir el solemne triunfo de nuestra Exposición Universal, que coronará nuestro gran siglo de trabajo, de verdad y de libertad. ¡Pero qué mancha de barro sobre vuestro nombre – llegaría a decir sobre vuestro reino – que es este abominable caso Dreyfus! Un consejo de guerra acaba, por orden, de absolver a un tal Esterhazy, alucinación suprema de toda verdad, de toda justicia. Y se terminó, Francia tiene sobre el rostro esta bajeza, y la historia escribirá que fue bajo vuestra presidencia como tal crimen social pudo cometerse”.

Aunque este manuscrito probó la inocencia de Dreyfus, trajo fuertes consecuencias para Émile Zola, puesto que fue exiliado y recibió incontables amenazas de muerte.

Falleció en su hogar el 29 de septiembre de 1902 a causa de asfixia por el humo de la chimenea de su casa. Se cree que su muerte fue provocada.

Entre sus obras más destacadas se encuentran las 20 novelas escritas en su compilación llamada *Les Rougon-Macquart* (1866-1893), las cuales son: *La*

fortuna de los Rougon, La jauría, El vientre de París, La conquista de Plassans, El pecado de Abate Mouret, Su excelencia Eugenio Rougon, La taberna, Una página de amor, Nana, Miseria humana, El paraíso de las damas, La alegría de vivir, Germinal, La obra, La tierra, El sueño, La bestia humana, El dinero, El desastre y El Doctor Pascal.

Emilia Pardo Bazán (1851-1921) nació en La Coruña, España, el 16 de septiembre de 1851. Ella es reconocida como la pionera del Naturalismo español.

Producto del matrimonio de José María Pardo Bazán y Amalia María de la Rúa Figueroa, vivió en una familia acomodada. Desde los nueve años de edad mostró interés por la escritura, gracias a que su madre la motivó a leer y escribir. A pesar de haber sido instruida por tutores privados, siempre se negó a la música; su verdadera pasión era la literatura.

Se destacó que, tras sus viajes con sus padres por Europa, ella se volvió políglota, ya que además de su lengua natal aprendió a hablar inglés y alemán.

Su inmersión al Naturalismo se produjo en 1882, cuando publicó una serie de artículos sobre Émile Zola y la novela experimental, los cuales fusionó en su obra *La cuestión palpitante*. A pesar de que esta obra la acreditó como una de las más grandes impulsoras del Naturalismo, también provocó un gran escándalo en España; tan fuerte fue éste que su entonces marido, José Antonio de Quiroga, le exigió que dejara de escribir y se retractara públicamente. No sólo se rehusó a lo que le demandó su esposo, sino que también se divorció en 1884.

También fue conocida por sostener una relación amorosa con Benito Pérez Galdós que duró 20 años. El Naturalismo que ambos practicaron acentuaba la conexión de la escuela francesa con la tradición realista española.

Cabe destacar que su condición de mujer le hizo luchar contra el sexismo de aquella época. Ella denunció la desigualdad entre sexos. A pesar de su lucha, dos de las personas que recomendó para la Real Academia de la Lengua fueron rechazadas (Concepción Arenal y Gertrudis Gómez de Avellaneda). Pardo Bazán fue rechazada tres veces de ser admitida por la Real Academia de la Lengua, a pesar de sus logros.

Tras la muerte de su padre, en 1908, ella tomó el título de Condesa. Falleció el 12 de mayo de 1921. Entre sus principales obras y ensayos sobresalen: *Un viaje de novios, La tribuna, Los pazos de Ulloa, La madre naturaleza, Vampiro, La dama joven, Cuentos de Marineda*, la ya mencionada *La cuestión palpitante* y *La literatura francesa moderna*, que se separa en tres tomos: *El Romanticismo, La transición* y *El Naturalismo*.

Charles Dickens (1812-1870) nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra. Fue hijo de John Dickens y Elizabeth Barrow. Debido a las fuertes deudas de su padre, Charles no tuvo una educación sino hasta que cumplió los nueve años de edad, un hecho que sus críticos le reprocharon, ya que Dickens se volvió muy autodidacta por ese motivo.

Una de sus cualidades más notorias fue su memoria fotográfica, que le permitía recordar personas y eventos. Esta cualidad fue lo que en su futura vida como escritor le ayudó a trasladar toda la realidad a la ficción.

Para mayo de 1827, Charles trabajó en el bufete jurídico de Ellis y Blackmore (con este último tuvo una buena relación con su padre), en donde permaneció como taquígrafo judicial hasta noviembre de 1828.

En 1828 trabajó como periodista y fue en esta época donde adquirió su interés por el teatro londinense, pero una gripe hizo que no se presentara al casting, por lo que sus sueños de ser actor teatral se esfumaron.

Tras ese fracaso, continuó su carrera periodística, en 1836. Sus artículos, que tomaban forma de esbozos literarios, fueron publicados en un volumen de *Sketches by Boz*.

El 2 de abril de 1836 contrajo matrimonio con Catherine Thompson Hogarth, con quien tuvo 10 hijos.

Si bien Charles Dickens ya tenía su fama de escritor, fue con su obra de 1837, *Oliver Twist*, con la que se dio a conocer a nivel mundial. Se debe a que *Oliver Twist* es una obra autobiográfica, además de ser un reflejo de cómo era la sociedad en el siglo XIX. Se exponían problemas sociales como la discriminación por ser pobre y huérfano. La obra *Oliver Twist* ha sido llevada a varias adaptaciones audiovisuales debido a su gran éxito.

En 1843, Charles Dickens publicó otra de sus obras más icónicas: *Una canción de Navidad*, la cual muchos podrán reconocer puesto que, junto con *Oliver Twist*, es la creación literaria con más adaptaciones a varios medios audiovisuales (muchas parodias o especiales de Navidad transmitidos en televisión utilizan este texto de Dickens, debido al mensaje que transmite).

Para antes y durante la década de 1850, Dickens comenzó su declive, primero tras romper relaciones con las editoriales, debido a la amplia carga de trabajo, y después porque se le negó una mayor remuneración económica. A ello se aunaron las presuntas implicaciones de infidelidad con su esposa.

El hombre-señal fue una de las últimas obras de Dickens, la cual se basa en el terrible accidente ferroviario de Staplehurst sucedido el 9 de junio de 1865, en el cual siete vagones de primera clase cayeron desde un puente en reparación; el único vagón de primera clase que no cayó, era el octavo, donde estaba Dickens, el cual ayudó a los heridos y recuperó los escritos de *Nuestro amigo mutuo* del vagón (Dickens era también conocido por utilizar sus terribles experiencias como base para sus obras literarias). Aunque salió ileso del accidente, Charles Dickens nunca se repuso mentalmente de la tragedia de aquel día.

Se dedicó a terminar *Nuestro amigo mutuo* y a proseguir con *El misterio de Edwin Drood*, pero este texto nunca se concretó, ya que Dickens falleció el 9 de junio de 1870 (exactamente cinco años después del accidente ferroviario de Staplehurst), cuando aún faltaba la tercera parte de la obra para ser concluida.

3.4.3 Análisis de la novela *Oliver Twist*, de Charles Dickens

Contenido

1. Título

1.1 Observar el sentido y la función del título de la obra. ¿Es acertado? ¿Es impropio?

Es acertado, ya que como se mencionó en *Madame Bovary*, el título hace alusión al personaje principal.

1.2 ¿El título interpreta la obra cabalmente? ¿Refleja su contenido, su trasfondo?

Sí, por lo mencionado anteriormente, lo cual se aplica a obras que posean como título el nombre de uno de los personajes principales.

2. Argumento

2.1 Resumen breve de la obra

Oliver Twist nació en un pequeño pueblo en Inglaterra, pero al nacer, su madre murió. Tras cumplir 10 meses de vida, fue llevado a otro orfanato, donde la señora Mann, dueña de ese lugar, usaba el dinero no para el bienestar de los niños, sino para el suyo personal. Tiempo después, Oliver sería explotado en una tienda, donde otro de los niños abusa de él, pero cuando Oliver responde, es castigado sin comida. Al escaparse, se encuentra con otros niños que son como ladronzuelos, quienes lo único que buscan es comida y refugio para ellos mismos, pero la vida de Oliver cambiaría cuando conoció al Señor Brownlow.

2.2 ¿Qué tipo de experiencias, vivencias y situaciones humanas conjuga la obra que se analiza? ¿Se parte de situaciones reales o literarias?

Existe un gran número de situaciones, todas ellas reales. La codicia, la discriminación y la explotación infantil son los ejemplos más notorios.

2.3 ¿Cómo el autor recrea esas experiencias, vivencias y situaciones? ¿Las exagera? ¿Las aminora? ¿Cómo las transforma? ¿Qué les agrega? ¿Qué les quita?

Algunas de ellas son exageradas, como todos los infortunios que sufre Oliver, las cuales se agregan con el paso del tiempo.

2.4 ¿El asunto de la novela tiene fuerza expresiva o contenido dramático? ¿Por qué?

Contenido dramático. Simplemente porque nos muestra el lado cruel de la humanidad, el cómo se trata a aquellos que nacieron pobres.

3. Tema

3.1 ¿Cuál es la idea dominante en la obra? ¿Hay ideas secundarias? ¿Cuáles?

La idea dominante a mi parecer es cómo se juzga mal a las personas simplemente por su condición social. Desde mi punto de vista, en esta obra Dickens buscaba concientizar a la gente de que no todos pueden nacer con las mismas condiciones. Entre las ideas secundarias figura la forma en la que operaban los ladronzuelos de ese entonces como la más prominente.

3.2 ¿Qué tipo de sentimientos priman en la obra? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se plantean: directa o indirectamente? ¿A base de símbolos y alegorías?

Sentimientos negativos como la codicia y la discriminación, los cuales, se manifiestan directamente a base de símbolos.

4. Elementos de la novela

4.1 Personajes. Clasificación de los personajes, sus caracteres, sus tipos, sus rasgos particulares. ¿Existe en el relato algún o algunos protagonistas que sean un símbolo?

Los personajes se dividen en un largo rango de clasificaciones: Existen desde los pobres infortunados, los ricos altruistas y egoístas, los ladrones que asaltaban para comer, hasta los empleadores explotadores. Entre ellos, se destacan:

Oliver Twist.- Hijo de Edwin Leeford y Agnes Fleming. Su madre murió cuando él nació. Es tímido e inseguro, además de muy propenso a ser abusado.

Fagin.- Un viejo judío que lideraba un grupo de ladronzuelos. Es ambicioso y consideraba a Oliver una herramienta importante para sus ambiciones.

Sr. Brownlow.- Un hombre mayor rico y altruista, a diferencia de otros, como los Bumble. En un principio, recibió a Oliver, pero ignoraba de una trampa de los Bumble que hizo que decidiera echarlo, aunque pronto descubriría la hipocresía de los Bumble y lo que había tenido que pasar Oliver con el grupo de ladrones.

Bill Sikes.- El principal ladronzuelo de Fagin. Estaba relacionado con Nancy, pero cuando ella reveló la ubicación de Monks, terminó por morir a manos de Bill.

4.2 Caracterización. ¿Qué tipo de procedimiento utiliza el autor para desnudar el alma de los protagonistas? ¿La caracterización es profunda o superficial? ¿Directa o indirecta? ¿Completa o incompleta?

Charles Dickens ha sido siempre un autor cuyas novelas involucran niños como protagonistas, así que ve los sucesos desde la perspectiva de los infantes; es como una forma de adentrarse en la mentalidad de los chicos.

4.3 Relación entre los personajes y la acción. ¿Los sucesos sirven para manifestar el carácter de los personajes? ¿Afectan los sucesos el modo de ser de los personajes? ¿Influyen en su conducta? ¿Los cambian de algún modo? ¿Determinan sus actos y su proceder?

Los sucesos cambian mucho su actitud. Esto se debe a que parten desde situaciones reales que se daban en la época.

4.4 Relación entre los personajes y el ambiente. ¿Existe una relación de armonía o de conflicto entre ambos elementos? En caso de conflicto, ¿quién se impone a quién?

Hay una relación de conflicto, dominada por el ambiente que se imponía en esa época.

5.- Ambiente

5.1 ¿En qué escenario y época se desarrollan los acontecimientos?

En Inglaterra, en la primera mitad del siglo XIX.

5.2 ¿Los escenarios son reales o ficticios? ¿Son urbanos o rurales? ¿Actuales o pasados?

Son escenarios reales, urbanos y del pasado.

5.3 El tipo de atmósfera que prevalece es ¿sórdida, diáfana o frívola?

Hasta cierto punto frívola, por la forma cruel que se trata a Oliver, no sólo por ser pobre, sino también por ser huérfano. En esa época, parecía que se consideraba un insulto el que uno fuera pobre o huérfano, o padeciera ambas situaciones.

6. Acción

6.1 Naturaleza de la acción. ¿Los hechos suceden en la realidad ficcional o en la mente de los personajes?

Todos los hechos suceden en una realidad ficticia.

6.2 ¿Los hechos se desarrollan en el tiempo o en el espacio? ¿O en ambos factores?

Se desarrollan en los dos ámbitos.

6.3 ¿Hay algún tipo de conflicto de fuerzas entre dos o más personajes? ¿Entre el personaje y el ambiente? ¿Entre un protagonista y el destino?

Entre el protagonista y el destino, ya que nació pobre y debía en un principio sobrevivir para tener después una vida próspera.

7. Motivación y lógica

7.1 ¿Existe una debida relación causal entre los acontecimientos o suceden por casualidad?

Toda parte de la novela lleva a una causa y se deriva en una acción. Oliver era abusado frecuentemente, pero al responder, siempre era el castigado cuando en realidad sólo se defendía de los abusos.

7.2 ¿Existe una concentración lógica entre los sucesos?

Sí. Todo sigue una línea temporal de los sucesos dentro de la novela.

7.3 ¿Las acciones de los personajes están bien motivadas? ¿Actúan conforme a propósitos humanos comprensibles o arbitrariamente? ¿Influye el azar o alguna fuerza superior en el proceder de algún protagonista?

Muchas de las acciones están mal motivadas, por el hecho de que la codicia era predominante en esos tiempos. Los propósitos humanos eran arbitrarios. Y muchas de las malas experiencias vividas por Oliver se deben a su mala suerte.

Forma

1. Estructura

1.1 ¿Qué tipo de exposición sigue el relato? ¿Es lineal o sigue un numeroso juego de planos?

Es lineal, ya que sigue al personaje principal en cada momento.

1.2 ¿Dónde y cuándo comienza el nudo?

Desde el momento en que Oliver empieza a vivir con el Señor Brownlow.

1.3 ¿Cómo progresa la acción? ¿Se utiliza el elemento del suspenso?

La acción llega al punto en el que se ofrecen 5 Guineas por Oliver. No hay suspenso, puesto que Dickens no trataba de ocultar los sucesos para la conveniencia de la trama.

1.4 Cuando se llega al punto culminante, ¿cómo se resuelve la trama?

En el momento en que hubo un espía contra Fagin.

1.5 ¿El desenlace es obvio o inesperado?

Tiende a ser obvio, ya que muchas de las historias donde el protagonista sufre incontables desgracias suelen terminar bien.

2. Composición

2.1 ¿La composición es lógica?

La sencillez en cómo se lee esta obra promueve su lógica.

2.2 ¿Existe una estrecha relación entre la forma y el contenido?

Escasa, pero existe, ya que el texto era muy lineal.

2.3 ¿Las partes que constituyen la trama tienen la debida proporción e importancia?

Hay algunas partes a las que se les dio menos prioridad que a otras. Por ejemplo, el capítulo del robo.

2.4 ¿Existen numerosos detalles secundarios que de una u otra forma inciden en la trama? Si los hay, ¿cuáles son? ¿Están dispuestos en forma lineal o se presentan de manera discontinua?

Bastantes. Los más importantes son cuando Oliver entra al grupo de ladronzuelos de Fagin y el asesinato de Nancy a manos de Bill. Todos ellos expuestos linealmente.

3. Técnica narrativa

3.1 ¿Punto de vista del autor?

Charles Dickens pretendió exponer cómo se trataba a los niños en el siglo XIX en Inglaterra.

3.2 ¿Qué tipo de técnica utiliza el autor? ¿El relato está hecho en tercera persona? ¿El autor narra el punto de vista desde un personaje secundario? ¿Narra desde un punto de vista de un simple observador, en primera persona periférica?

El autor se basó en sus propias enseñanzas y en su memoria para el desarrollo de la obra. El relato está hecho en tercera persona, con el narrador como un simple observador.

3.3 ¿Existe relación entre la técnica y el tipo de relato?

Sí. Debido a que es una novela en forma lineal.

4. Lenguaje

4.1 ¿El lenguaje es simple o complejo? ¿Llano o florido?

Sencillo y llano.

4.2 ¿Es tradicional o novedoso? ¿Tiene alguna peculiaridad? ¿Adolece de algún tipo de vacío literario?

Es tradicional, aunque siento que carece un poco del suspenso.

5.- Estilo

5.1 ¿La novela es autobiográfica? ¿epistolar? ¿dialogada? ¿alegórica? ¿psicológica? ¿costumbrista?

Psicológica.

5.2 ¿La novela posee intrínsecamente algunos valores? Si los hay, estos son: ¿éticos? ¿estéticos? ¿lingüísticos?

Presenta valores antiéticos, como la codicia, la explotación infantil y la discriminación.

3.5 Modernismo

Esta corriente hace honor a su nombre. Al igual que con las precedentes, se analizará su trasfondo histórico, a sus mayores representantes y, a diferencia de los demás movimientos, se revisarán dos poemas.

3.5.1 Contexto histórico

El Modernismo es la propiedad de ser moderno, aunque también significa poseer una actitud que depende de ciertas formas de respuesta a la modernidad.

Esta corriente es fuertemente impulsada por el progreso tecnológico y político, lo cual llevó a la búsqueda de un cambio.

El Modernismo llegaría a dar las bases para el Vanguardismo, el cual creó varias vertientes dentro de la misma corriente.

Sin embargo, tiene dos grandes defectos. El primero es que obliga a considerar el arte moderno a principios del siglo XX sólo como la expresión artística de la modernidad, lo que equivale a verlo como una reacción espontánea a las circunstancias sociales y acontecimientos históricos.

El segundo defecto es que obliga a considerar al Vanguardismo modernista como si fuera el arte absoluto del siglo XX, en vez de presentarlo como una opción, ya que el inconveniente era que se le catalogaba como una tendencia natural.

El valor que se le puede dar al Modernismo es que su naturaleza radica a través del pensamiento y del esfuerzo. De igual modo, esta corriente posee una diferencia intencional frente a otras de la Edad Contemporánea, en la que las obras modernistas invitan a compararse con otras similares, aunque de una forma más conservadora.

Una de las frases más emblemáticas de Clement Greenberg es: “El modernismo usó el arte para llamar la atención sobre el arte” (Greenberg IV, 1993, pags. 86-87).

Entre sus representantes se encuentran: Sigmund Freud, Rubén Darío, Amado Nervo, Guillermo Valencia Castillo (su hijo, Guillermo León Valencia fue presidente de Colombia de 1962 a 1966), José Martí, Salvador Díaz Mirón, José Juan Tablada, Delmira Agustini.

3.5.2 Representantes

Salvador Díaz Mirón (1853-1928) nació el 14 de diciembre de 1853 en el puerto de Veracruz, Veracruz. Fue hijo del también periodista Manuel Díaz Mirón, a quien siguió en sus pasos en el ramo del periodismo, aunque Salvador se inclinó hacia lo literario.

A los 14 años se inició en la profesión de periodista; en 1874 empezó a interesarse en la poesía. Su estilo poético se vio fuertemente influenciado por los trabajos del romántico Victor Hugo. Uno de sus amigos, José Antonio Rojas, lo motivó a que incursionara en la política.

Sin embargo, Salvador Díaz Mirón era un personaje colérico y combativo. Este defecto le significó una lesión en la clavícula izquierda que en consecuencia inutilizó su brazo de ese costado. Era frecuente que Salvador Díaz Mirón retara a duelo a sus enemigos y rivales, con quienes tenía conflictos (con Vale Bejarano, poeta no ortodoxo, tenía duelos poéticos amistosos).

No era extraño que Salvador Díaz Mirón enfrentara problemas judiciales. En 1883 fue acusado por el homicidio de un tendero; sin embargo, Salvador alegó que fue en defensa propia, por lo que fue absuelto. La primera vez que pisó la prisión fue en 1895 tras el homicidio de Federico Wólter, por lo que pasó cinco años encarcelado. La segunda ocasión fue en 1910 por el intento de homicidio en contra de Juan Chapital, lo que le costó pasar cinco meses en prisión.

En uno de sus poemas de *Lascas*, *Ópalo*, expresa su remordimiento por haber matado a Federico Wólter. He aquí un fragmento:

“¡Y á vos, dama gentil soberbia y dura, que guardáis en desdén y en hermosura un cadáver de amor!

¡Planto y riego distinta enredadera para que gane cumbre más severa, ídolo superior!”

Durante su estancia en prisión, tras el intento de asesinato a Juan Chapital, escribió *Aria Nueva*. Es de destacar que Salvador Díaz Mirón expresó su apoyo a Victoriano Huerta y al golpe de Estado que causó la Decena Trágica.

Salvador Díaz Mirón falleció el 12 de junio de 1928 debido a un incidente producto de una de sus riñas.

Entre algunas de sus obras principales se enfatizan: *El parnaso mexicano*, *Poesías* (1895 en Nueva York y 1900 en París), *Lascas* y *Poemas*.

Rubén Darío (1867-1916), cuyo verdadero nombre era Félix Rubén García Sarmiento, nació el 18 de enero de 1867 en Metapa (hoy llamada Ciudad Darío en su honor), Nicaragua.

A él se le considera el máximo representante del Modernismo en la literatura latinoamericana y uno de los autores más influyentes dentro del siglo XX.

Rubén nació de la relación entre Manuel García y Rosa Sarmiento, quienes eran primos segundos. Desde antes de su nacimiento, el matrimonio se separó debido a la adicción de su padre al alcohol y a las prostitutas. Después de una breve reconciliación y otra separación, su madre lo llevó a vivir con sus tíos.

Era un lector precoz (según su propio testimonio), pues aprendió a leer a los tres años. Desde muy temprana edad comenzó a escribir sus primeros versos. En 1880 se publicó su elegía llamada *Una lágrima* en el periódico El Termómetro. De ahí alcanzó la fama como “poeta niño”, el cual se inspiraba en los poetas españoles de la época como José Zorrilla; pero serían las obras de Víctor Hugo las que tendrían una gran influencia en su labor poética.

En 1882 emprendió su primer viaje a otras tierras, trasladándose a El Salvador, donde fue presentado por el poeta Joaquín Méndez al entonces presidente Rafael Zaldívar, quien lo acogió bajo su protección. Ahí conoció al poeta salvadoreño Francisco Gavidia. Bajo la tutela de Gavidia, Darío adaptó por primera vez el verso alejandrino francés a la métrica castellana. Este rasgo, además de volverse un sello distintivo en el estilo poético de Rubén Darío, se convertiría el signo más notorio de la literatura modernista.

A pesar de que ganó fama en El Salvador, sufrió problemas económicos y de viruela, lo que forzó su regreso a Nicaragua en 1883.

En 1886 desembarcó en Valparaíso, Chile, donde fue acogido por Eduardo Poirier (con quien desarrolló una buena amistad) y Eduardo de la Barra. Su vida en Chile fue precaria debido a las humillaciones que recibía por parte de la aristocracia, propiciadas por su color de piel.

En julio de 1888 publicó el libro que fue clave para la revolución literaria modernista: *Azul*. El libro no tuvo éxito al principio, pero fue acogido por el influyente poeta español Juan Valera, quien publicó dos cartas dirigidas a Rubén Darío, en una de ellas reprocha su “galicismo mental” como él decía, pero por otro lado reconocía que dentro de Rubén había “un prosista y poeta de talento”. Estas cartas y su divulgación en medios chilenos lanzaron a Rubén Darío a la fama por completo.

Rubén Darío realizó muchos viajes durante su vida. En Argentina fue bien recibido como corresponsal para *La Nación* (en aquel entonces, el periódico más influyente de América Latina). Allí estuvo como cónsul de Colombia, aunque para él fue sólo honorífico el cargo, ya que no había muchas relaciones entre Argentina y Colombia en ese tiempo.

En 1896 publicó su obra *Los raros*, una colección de artículos sobre escritores que llamaban su interés por una u otra razón. También publicó *Prosas profundas y otros poemas*, el libro que se supone es el pináculo de la consagración del Modernismo literario latinoamericano.

En 1898 llegó a España. Darío publicó en 1901 un libro llamado *España Contemporánea. Crónicas y Relatos Literarios*, el cual narra el estado en que se encontraba España al perder Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam ante Estados Unidos en la guerra hispano-estadounidense.

Uno de sus más memorables poemas fue publicado en 1905, el cual dedicó a Theodore Roosevelt, entonces presidente de Estados Unidos; la pieza se conoce con el título de *A Roosevelt*.

En 1910 viajó a México como miembro de la delegación nicaragüense para conmemorar el centenario de la Independencia de nuestra nación. Sin embargo, el dictador Porfirio Díaz se negó a recibir a Rubén Darío. Esto no evitó que el pueblo mexicano lo acogiera triunfalmente.

Durante 1912 Rubén Darío redactó su autobiografía, la cual se publicó con el título *La vida de Rubén Darío escrita por él mismo* y la obra *La historia de mis mil libros*.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Rubén Darío hizo una gira por el continente americano en donde tenía la idea de defender el pacifismo entre las naciones del continente.

El 7 de enero de 1916 regresó a León, Nicaragua, donde el 7 de febrero de ese mismo año falleció. Fue sepultado en la Catedral de León seis días después de su muerte.

Amado Nervo (1870-1919) nació el 27 de agosto de 1870. Sus padres fueron Amado Nervo Maldonado y Juana Ordaz Núñez. En 1884, un año después del deceso de su padre, entró al Colegio San Luis Gonzaga de Jacona, en Michoacán. Debido a esto, se trasladó a la ciudad de Zamora, Michoacán, en 1885.

Desde joven, Amado Nervo gozaba de escribir cuentos, poemas y autobiografías. Durante ese tiempo, obtuvo su grado de bachiller en el Seminario de Zamora, Michoacán.

En 1891, comenzó sus estudios sobre teología, aunque a finales de ese año los abandonó. A partir de 1892 empezó el auge de su vida como dependiente de la tienda de ropa La Torre de Babel, de Tepic. Se trasladó a mediados de ese año a Mazatlán, Sinaloa, donde escribió su primera obra notoria, la novela *Pascual Aguilera*. El 13 de septiembre de ese mismo año, comenzó a ser colaborador en *El Correo de la Tarde*, de Mazatlán, en su turno vespertino, con la publicación de su poema *Una estatua*. En dicho diario, utilizó el seudónimo de Román.

Entre 1894 y 1896, Amado Nervo radicó en la Ciudad de México, donde colaboró en la revista *Azul*, de Manuel Gutiérrez Nájera. En esa publicación se relacionó con otros literatos modernistas nacionales y extranjeros, como Rubén Darío. Fue parte del equipo de redacción de *El Universal* y *El Mundo*, en este último, se lanzó un suplemento humorístico llamado *El Mundo Cómico*, al cual Amado Nervo asumió su dirección; una vez separado del periódico *El Mundo*, se rebautizó como *El Cómico*. Con ese nombre se hizo famoso tras la publicación de su obra *El Bachiller*, de 1895.

En 1900 fue enviado por *El Imparcial* para reseñar la Exposición Universal en París, Francia. Durante ese año conoció a Rubén Darío (de ahí que ambos escritores son altamente relacionados a pesar de sus diferentes nacionalidades), con quien compartió residencia por nueve meses tras conocer a otros escritores, artistas, músicos y periodistas como Justo Sierra y Luis Quintanilla.

Tras ser despedido de *El Imparcial* y *El Mundo* (reingresó a *El Mundo* el 9 de diciembre de 1904), Amado Nervo decidió permanecer en Europa. Su obra *El Bachiller* fue traducida al francés con el título *Origène* y fue editada por Léon Vanier. Para el 26 de febrero de 1904, recibió el nombramiento de profesor titular de Lengua Nacional de la Escuela Nacional Preparatoria. Ese mismo año ingresó a la Sociedad Astronómica de México con el discurso *La literatura lunar y la habitabilidad de los satélites*.

Desde 1905 comenzó una carrera diplomática como secretario de la embajada de México en Madrid, España, pero en 1914 se impuso un cese a sus labores diplomáticas debido a la Revolución Mexicana, aunque retomó ese trabajo en 1918 y fue enviado a Argentina y Uruguay. Uruguay fue el último lugar donde Amado Nervo residió antes de fallecer a causa de una crisis de uremia, el 24 de mayo de 1919. Su última obra antes de su joven deceso fue *La última luna*.

3.5.3 Análisis del poema *Los Cisnes*, de Rubén Darío.

1. Estructura formal del poema.

1.1 Análisis métrico ¿Qué tipo de sílabas tiene el poema?

Es endecasílabo.

1.2 ¿La acentuación tiene cadencia, ritmo y entonación?

Ritmo solamente, al menos desde mi punto de vista.

1.3 ¿Existe musicalidad y proporción?

Solo proporción, ya que el poema es considerablemente largo.

2. Análisis de la rima.

2.1 ¿La rima es perfecta?

Sí, porque hace alusión a cómo los humanos emigran a otras tierras.

2.2 ¿La rima es imperfecta o parcial?

Ninguna de las dos.

2.3 ¿Son versos libres?

Sí.

3. Análisis de las estrofas.

3.1 ¿Los versos son regulares o irregulares?

Regulares.

3.2 ¿Expresivos o inexpressivos?

Expresivos.

3.3 ¿Simples o complejos?

Pueden ser un poco complejos, ya que el poema fue dedicado a Juan Ramón Jiménez.

4. Lenguaje poético.

4.1 ¿Imágenes utilizadas?

La imagen de los cisnes.

4.2 ¿Figuras de pensamiento o tropos?

Publio Ovidio Nasón.

4.3 ¿Qué otro tipo de recurso literario utiliza el poeta?

Metáfora, por como los cisnes emigran, tal como los humanos.

4.4 ¿Algún símbolo o alegoría?

Los cisnes, una vez más.

5. Estructura interna del poema.

5.1 Tema del poema.

Cómo los cisnes vuelan hacia otros lugares o cómo los cisnes blancos y negros representan diferentes perspectivas. El cisne blanco es la aurora, mientras que el negro es la noche que refiere a que un nuevo día se aproxima.

5.2 ¿Asunto real o ficticio?

Real.

5.3 ¿Íntimo o externo?

Externo.

5.4 Introducción, desarrollo y clímax.

Introduce al lector como si mirara la majestuosidad de los cisnes. El desarrollo habla sobre cómo mueven sus alas para eliminar nuestras ideas más oscuras. Y el clímax refiere a cómo dos cisnes, uno blanco y otro negro, mencionan dos frases bellas: “La aurora es inmortal” y “La noche anuncia el día”.

5.5 Síntesis del poema.

¿Qué signo haces, oh Cisne, con tu encorvado cuello
al paso de los tristes y errantes soñadores?

¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello,
tiránico a las aguas e impasible a las flores?
Cisnes, los abanicos de vuestras alas frescas
den a las frentes pálidas sus caricias más puras
y alejen vuestras blancas figuras pintorescas
de nuestras mentes tristes las ideas oscuras.
He lanzado mi grito, Cisnes, entre vosotros,
que habéis sido los fieles en la desilusión,
mientras siento una fuga de americanos potros
y el estertor postrero de un caduco león...
...Y un Cisne negro dijo: "La noche anuncia el día".
Y uno blanco: "¡La aurora es inmortal, la aurora
es inmortal!" ¡Oh tierras de sol y de armonía,
aún guarda la Esperanza la caja de Pandora!

5.6 ¿Algún mensaje? ¿De tipo moral, estético u otro?

Es de tipo moral e instructivo, porque explica cómo evolucionamos y emigramos.

6. Técnica.

6.1 Punto de vista del autor. ¿Tercera persona o primera?

Tercera persona.

6.2 ¿La técnica es tradicional o novedosa?

Tradicional.

6.3 ¿Cuál es el rasgo de novedad?

Ninguno, porque es tradicional.

Análisis del poema *El Hielo*, de Amado Nervo.

1. Estructura formal del poema.

1.1 Análisis métrico ¿Qué tipo de sílabas tiene el poema?

Es endecasílabo.

1.2 ¿La acentuación tiene cadencia, ritmo y entonación?

Tiene principalmente entonación.

1.3 ¿Existe musicalidad y proporción?

El poema es relativamente corto, así que las proporciones son menores. No contiene musicalidad.

2. Análisis de la rima.

2.1 ¿La rima es perfecta?

No, no lo es.

2.2 ¿La rima es imperfecta o parcial?

Es parcial, ya que aunque el título del poema es *El Hielo*, hace pocas referencias a él.

2.3 ¿Son versos libres?

Sí, son libres.

3. Análisis de las estrofas.

3.1 ¿Los versos son regulares o irregulares?

Son regulares.

3.2 ¿Expresivos o inexpressivos?

Son expresivos.

3.3 ¿Simples o complejos?

Tienden a ser muy simples.

4. Lenguaje poético.

4.1 ¿Imágenes utilizadas?

Ninguna.

4.2 ¿Figuras de pensamiento o tropos?

Utiliza, como el nombre del título lo dice, todo lo relacionado al hielo.

4.3 ¿Qué otro tipo de recurso literario utiliza el poeta?

Ningún otro, por lo que se ve.

4.4 ¿Algún símbolo o alegoría?

Ninguno.

5. Estructura interna del poema.

5.1 Tema del poema.

Por como se ve, se basa en tener fe en tus creencias, sin importar el ambiente. Al menos, eso es lo que yo percibo.

5.2 ¿Asunto real o ficticio?

A pesar de su base ficticia, posee elementos de la realidad, ya que el poema habla de tener una fe firme en tus creencias.

5.3 ¿Íntimo o externo?

Externo. Aunque no refiere al hielo de manera literal, ofrece un mensaje que invita a mantenerte firme en tus creencias.

5.4 Introducción, desarrollo y clímax.

La introducción es metafórica, ya que el fragmento “para cubrir los peces del fondo, que agonizan de frío” es una forma de decir que se debe proteger a aquellos que son indefensos. El desarrollo habla de cómo derretir ese hielo que a veces se refiere a las personas que son crueles y sin remordimientos. El clímax se enfoca en cómo tener fe, sin importar la frialdad en el exterior.

5.5 Síntesis del poema.

Para cubrir los peces del fondo, que agonizan
de frío, mis piadosas ondas se cristalizan,
y yo, la inquietuela, cuyo perenne móvil
es variar, enmudezco, me aduermo, quedo inmóvil.

Tú ignoras esa angustia: mas yo no me rebelo,
y ansiosa de que todo en mi Dios sea loado,
desprendo radiaciones al bloque de mi hielo,
y en vez de azul oleaje soy témpano azulado.

¿Ya ves cómo se acata la voluntad del cielo?

Y yo recé: ¡Loemos a Dios, hermano hielo!

5.6 ¿Algún mensaje? ¿De tipo moral, estético u otro?

De tipo moral. En específico, hago referencia a su mensaje de mantener firmes las creencias de cada persona.

6. Técnica.

6.1 Punto de vista del autor. ¿Tercera persona o primera?

Es en tercera persona, ya que no tiene ninguna intervención en el poema.

6.2 ¿La técnica es tradicional o novedosa?

Novedosa, aunque tiene sus partes tradicionales.

6.3 ¿Cuál es el rasgo de novedad?

Ninguno, ya que es tradicional, pero encuentro interesante la forma de evocar la fe con algo que a primera vista no se relaciona.

3.6 Vanguardismo

Antes se conceptuaba como un término militar, ahora es adaptado a las artes. Igual que con las demás corrientes, se revisará su historia, a sus mayores representantes y se analizará a una de las obras más icónicas de Franz Kafka: *La Metamorfosis*.

3.6.1 Contexto histórico

El Vanguardismo era utilizado antes como un término militar que significaba la parte más adelantada de un ejército, la primera línea; aunque este término aún sigue en uso, ha evolucionado en el campo artístico tras significar la innovación de la producción artística.

El Vanguardismo se situó en uno de los más tensos periodos del siglo XX, los primeros 40 años. Se desarrolló con la creciente tensión entre las naciones europeas, la crisis financiera de 1929 de Wall Street y con la Primera y Segunda Guerras Mundiales.

Una de las características más prominentes del Vanguardismo es su actitud provocadora (por lo general, sus manifiestos iban contra lo ya establecido); en la literatura, se usa la simultaneidad y la yuxtaposición de las imágenes. En el Vanguardismo surgió el caligrama (un escrito que da forma a una imagen).

El vanguardista nunca está conforme con el pasado, y en su lugar busca la novedad, la creatividad y la originalidad. En esta corriente se abandonaron los temas viejos, el punto de vista del narrador era desde varias perspectivas.

El Vanguardismo se caracteriza no solo por estos rasgos, sino también por originar varias vertientes dentro de sí misma. Entre sus vertientes destacan: el Cubismo, el Futurismo, el Dadaísmo, el Estridentismo, el Impresionismo, el Expresionismo, el Ultraísmo, el Surrealismo, entre otras. Es quizá la corriente que engendró más subcorrientes dentro de sí misma.

Un dato curioso es que la gran mayoría de los Vanguardistas fueron partícipes de la Primera Guerra Mundial. Cabe mencionar que se incluirán los representantes tanto del Vanguardismo en general como de sus subcorrientes. Entre sus representantes destacan: Sigmund Freud (quien también fuera parte del Modernismo), Franz Kafka, Joseph Mallord, William Turner (del Impresionismo, durante el apogeo del Romanticismo), Oskar Kokoschka (del Expresionismo), Henri Matisse (del Fauvismo), Pablo Picasso (del Cubismo), Tomasso Marinetti (del Futurismo), Hugo Ball (del Dadaísmo), Guillaume Apollinaire y Jorge Luís Borges (del Ultraísmo), Elsa Triolet (del Surrealismo), Arqueles Vela (del Estridentismo), Gabriel Marcel (del Existencialismo).

3.6.2 Representantes

Jorge Luís Borges (1899-1986) nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina. Fue hijo del abogado y anarquista Jorge Guillermo Borges y de Leonor Acevedo de Borges. Desde pequeño, Borges era amante de las letras; prueba de ello fue que leyó por completo la novela *Huckleberry Finn*, de Mark Twain (a quien se le consideraba el equivalente estadounidense de Charles Dickens).

En su niñez leyó incontables libros, algunos a escondidas de sus padres, como lo fueron *Las mil y una noches* (traducida por Richard Francis Burton), *Don Quijote*, de Miguel de Cervantes Saavedra, y *Juan Moreira*, de Eduardo Gutiérrez.

Una de sus primeras traducciones fue *El príncipe feliz*, de Oscar Wilde, la cual tradujo a los nueve años de edad (aunque firmó como Jorge Borges, lo que hizo pensar a *El País* que el traductor fue su padre).

Borges y su familia se movieron a Europa en 1914 (un poco antes de que estallara la Primera Guerra Mundial), y radicaron un tiempo en París, ciudad de la que Borges no estaba fascinado (siempre fue más inclinado hacia lo británico. De hecho, él consideró a Waterloo una victoria). Durante su estancia en Europa, Borges estudió alemán por su propia cuenta.

En 1919 se establecieron en Mallorca, España, donde Borges llamó la atención de los locales por su habilidad como narrador. Fue durante su estancia en Europa que se convirtió en un ultraísta.

Su primer libro publicado fue una serie de poemas dentro de *Fervor de Buenos Aires*, en 1923. Este libro fue producto de la inspiración que Borges sintió al ver que su natal Buenos Aires se transformó en una ciudad muy grande.

En 1921 fundó la revista *Prisma*, pero sólo duraría dos números; sin embargo, recibió apoyo de Alfredo Bianchi de la revista *Nosotros*, en la cual se le invitó a publicar una analogía ultraísta.

A pesar de sus dones en la literatura, nunca tuvo un trabajo estable, sino hasta 1937, cuando consiguió empleo en la Biblioteca Municipal, en la cual duró nueve años.

Una de sus experiencias más cercanas con la muerte se dio en 1938, cuando su cabeza rozó con la arista de una batiente recién pintada. Aunque trataron la herida de inmediato, se infectó, lo que le causó problemas de sueño. También sufrió de septicemia (crecimiento de gérmenes en la sangre y fiebre). Cuando se recuperó, temió haber perdido la razón. Su madre le leyó *Out of the Silent Planet*, de Clive Staples Lewis, tras unos días que Borges pospuso la lectura que ella le quería

ofrecer. Tras leerle un par de páginas, Borges rompió en llanto de felicidad pues podía entender lo que le decía su madre.

En 1950 fue elegido presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la cual era uno de los bastiones en contra de la dictadura argentina de ese entonces. Es de destacar que Borges siempre estuvo en contra del Peronismo. Borges terminaría ciego a finales de la década de 1950.

La fama le llegaría de golpe cuando sus trabajos fueron publicados al francés. Tan súbita fue su fama que fue invitado a la Universidad de Texas como un profesor visitante; desde ese momento, Borges y su madre adoraron Texas. No solo daba clases en la Universidad de Texas sobre la literatura argentina, también era oyente en la literatura sajona que instruía el doctor Rudolph Willard. Borges abrazó la cultura americana, dado el interés que sus estudiantes tenían por él. Visitó gran parte de los Estados Unidos.

En 1970 realizó su propia autobiografía con Normal Thomas di Giovanni. En 1975 falleció su madre. En 1986 padeció de cáncer y con la intención de prevenir que su agonía fuera un espectáculo, fijó su residencia en Ginebra, Suiza, donde finalmente falleció el 14 de junio de ese año de cáncer hepático y enfisema pulmonar. Fue sepultado en el cementerio de Plain Palais en Ginebra, Suiza.

Cabe destacar que, aunque Borges ganó incontables premios, en alrededor de 30 años nunca ganó el Premio Nobel de Literatura, hecho que fue fuertemente criticado, pues se especula que fue por haber aceptado un premio durante el régimen militar de Augusto Pinochet.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran los compendios de *Historia Universal de la infamia*, *Ficciones* (dentro de ella, el cuento *El Sur* tuvo como base la experiencia que Borges sobrevivió con la septicemia), *El Aleph*, *El libro de arena*, *Aspectos de la literatura gauchesca*, *El libro de los seres imaginarios* (en colaboración con Margarita Guerrero) y *Fervor de Buenos Aires*.

Franz Kafka (1883-1924) fue un escritor checo de origen judío, quien nació del matrimonio entre Hermann Kafka (1852-1931) y Julie Löwy (1856-1934). Franz fue el mayor de seis hijos, aunque dos de ellos murieron a muy temprana edad. Sus tres hermanas que sobrevivieron después de él fallecieron durante el holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

Desde su juventud, Franz se sentía más apegado al socialismo y al ateísmo. Era fanático de las obras de Friedrich Nietzsche y Charles Darwin.

Cuando llegó a la Universidad de Praga, al principio estudió Química, pero la abandonó dos semanas después. Probó suerte con Historia del Arte y Filología

Alemana, pero obligado por su padre terminó por estudiar la carrera de Derecho. Ahí conoció al hermano de Max Weber, Alfred, quien tuvo una gran influencia sobre Franz al dirigir su tesis doctoral al final de su carrera.

En sus relaciones sociales, Franz albergaba temor de ser percibido de manera repulsiva tanto física como mentalmente. Muy al contrario, impresionaba a los demás con su aspecto infantil, pulcro y austero, su conducta tranquila y fría, y su gran inteligencia, además de su particular sentido del humor.

Desde 1905, se vio forzado a ir a los sanatorios, puesto que Franz era muy débil físicamente.

Fue a partir de 1912 que Franz toma conciencia de ser escritor. Escribió en ocho horas *El juicio*. En 1913 publicó el libro *Contemplación*. Y en 1915 creó su obra más emblemática: *La Metamorfosis*.

Entre 1913 y 1917 tuvo relaciones con Felice Bauer. En esa relación tuvo como producto un hijo.

Durante 1917 se le diagnosticó tuberculosis. La causa probable pudo ser que Franz tendía a beber leche sin pasteurizar (este proceso era relativamente nuevo para los inicios del siglo XX, a pesar de que el primer proceso de pasteurización sucedió el 20 de abril de 1864). Su salud empeoró con el tiempo, mientras fue llevado a un sanatorio cerca de Viena. Debido a su debilidad física, sufrió de molestias en la garganta que le causaban dolor cuando ingería algún alimento, por lo que se vio forzado a consumir líquidos. Falleció el 3 de junio de 1924, exactamente un mes antes de cumplir 41 años de edad.

Debido a que Franz Kafka raras veces publicaba sus obras, éstas pasaban desapercibidas, por lo que son pocas las conocidas, y no fueron reveladas sino hasta años después de su muerte. De hecho, había pedido a su amigo Max Brod que destruyera todos sus manuscritos, pero no fue así y en su lugar fueron publicados de manera póstuma.

El estilo de Franz Kafka se puede definir como atormentado por su debilidad, por los demonios y por el dolor. Pero extrañamente, Franz Kafka era una persona que gozó de la vida, a pesar de ser un hombre agobiado y complicado.

3.6.3 Análisis de la novela *La metamorfosis*, de Franz Kafka

Contenido.

1. Título

1.1 Observar el sentido y la función del título de la obra. ¿Es acertado? ¿Es impropio?

Es acertado, debido a que el título de la obra hace referencia a lo que le pasa al personaje principal.

1.2 ¿El título interpreta la obra cabalmente? ¿Refleja su contenido, su trasfondo?

Refleja principalmente el contenido, pues el personaje se transformó en un insecto de seis patas.

2. Argumento.

2.1 Resumen breve de la obra.

Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto, tras un sueño intranquilo. Creía estar soñando, pero no era así. Era un insecto real, pensaba que todo era un sueño, aunque no sabía lo que en realidad pasaba.

2.2 ¿Qué tipo de experiencias, vivencias y situaciones humanas conjuga la obra que se analiza? ¿Se parte de situaciones reales o literarias?

Percibo mucha tensión en *La Metamorfosis*. Además, la obra parte de situaciones literarias.

2.3 ¿Cómo el autor recrea esas experiencias, vivencias y situaciones? ¿Las exagera? ¿Las aminora? ¿Cómo las transforma? ¿Qué les agrega? ¿Qué les quita?

Franz Kafka transmite estas experiencias con base en la transformación literal del personaje principal. Desde mi juicio, esto parece como si fuera pensar desde la perspectiva de otra persona.

2.4 ¿El asunto de la novela tiene fuerza expresiva o contenido dramático? ¿Por qué?

Más fuerza expresiva, si se considera que Gregorio aceptó aparentemente en lo que se transformó.

3. Tema.

3.1 ¿Cuál es la idea dominante en la obra? ¿Hay ideas secundarias? ¿Cuáles?

La idea principal es que Gregorio intentaba detener al apoderado, ya que si revelaba lo que le pasó, podría arruinar a la familia Samsa. Hay otra idea principal, aunque es tratada como un “qué hubiera pasado”. Se trata de la transformación en una criatura, o en este caso, un insecto.

3.2 ¿Qué tipo de sentimientos priman en la obra? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se plantean: directa o indirectamente? ¿A base de símbolos y alegorías?

Sentimientos de intolerancia y discriminación, basados en la forma en que los humanos ven de mal modo a los insectos.

4. Elementos de la novela.

4.1 Personajes. Clasificación de los personajes, sus caracteres, sus tipos, sus rasgos particulares. ¿Existe en el relato algún o algunos protagonistas que sean un símbolo?

Gregorio Samsa. Un joven trabajador que un día despierta transformado en un insecto. Él es el símbolo del relato ya que el título de la obra gira alrededor de él.

El apoderado. Venía en el nombre de su jefe a ver por qué Gregorio no había salido a tomar el tren. Al darse cuenta de su transformación, trata de ir a avisar a su jefe, aunque así pone en peligro el futuro de la familia Samsa.

4.2 Caracterización. ¿Qué tipo de procedimiento utiliza el autor para desnudar el alma de los protagonistas? ¿La caracterización es profunda o superficial? ¿Directa o indirecta? ¿Completa o incompleta?

Utiliza la perspectiva. ¿Qué se deduce con esto? Que el personaje aprende a ver las cosas desde una situación diferente, en este caso de un insecto. La caracterización es profunda debido a que se toma la perspectiva del insecto. Además, es una caracterización directa y completa.

4.3 Relación entre los personajes y la acción. ¿Los sucesos sirven para manifestar el carácter de los personajes? ¿Afectan los sucesos el modo de ser de los personajes? ¿Influyen en su conducta? ¿Los cambian de algún modo? ¿Determinan sus actos y su proceder?

Todos los sucesos llegaron a afectar a Gregorio, quien fue víctima de una transformación inesperada para él y su familia.

4.4 Relación entre los personajes y el ambiente. ¿Existe una relación de armonía o de conflicto entre ambos elementos? En caso de conflicto, ¿quién se impone a quién?

Hay demasiada tensión en la obra cuando se dan cuenta de qué fue lo que le sucedió a Gregorio.

5. Ambiente.

5.1 ¿En qué escenario y época se desarrollan los acontecimientos?

El escenario es la casa de los Samsa, a principios del siglo XX.

5.2 ¿Los escenarios son reales o ficticios? ¿Son urbanos o rurales? ¿Actuales o pasados?

Son reales. Lo único fuera de la realidad es la transformación de Gregorio.

5.3 El tipo de atmósfera que prevalece es ¿sórdida, diáfana o frívola?

Es frívola, al menos desde la reacción del padre de Gregorio al verlo como un insecto. Pues sentía que quería regresarlo a la habitación.

6. Acción.

6.1 Naturaleza de la acción. ¿Los hechos suceden en la realidad ficcional o en la mente de los personajes?

Sucedan en la realidad ficcional.

6.2 ¿Los hechos se desarrollan en el tiempo o en el espacio? ¿O en ambos factores?

En ambos factores.

6.3 ¿Hay algún tipo de conflicto de fuerzas entre dos o más personajes? ¿Entre el personaje y el ambiente? ¿Entre un protagonista y el destino?

Para mi forma de ver, entre Gregorio y el apoderado. El apoderado podría arruinar la vida de los Samsa al ver la metamorfosis de Gregorio.

7. Motivación y lógica.

7.1 ¿Existe una debida relación causal entre los acontecimientos o suceden por casualidad?

Hay una causa entre cada acontecimiento.

7.2 ¿Existe una concentración lógica entre los sucesos?

Sí, pues luego de que el apoderado vio en qué se transformó Gregorio trató de decirle lo que pasó a su jefe. Se trataba de algo que Gregorio debía impedir a cualquier costo.

7.3 ¿Las acciones de los personajes están bien motivadas? ¿Actúan conforme a propósitos humanos comprensibles o arbitrariamente? ¿Influye el azar o alguna fuerza superior en el proceder de algún protagonista?

Las motivaciones de Gregorio están bien dirigidas, ya que el futuro de su familia estaba en riesgo si se sabía lo de su metamorfosis.

Forma.

1. Estructura.

1.1 ¿Qué tipo de exposición sigue el relato? ¿Es lineal o sigue un numeroso juego de planos?

Es lineal.

1.2 ¿Dónde y cuándo comienza el nudo?

Desde la parte donde todos ven la transformación de Gregorio.

1.3 ¿Cómo progresa la acción? ¿Se utiliza el elemento del suspenso?

No se utiliza el elemento del suspenso.

1.4 Cuando se llega al punto culminante, ¿cómo se resuelve la trama?

Con lo que parece ser el fin de la transformación de Gregorio.

1.5 ¿El desenlace es obvio o inesperado?

Inesperado, si se considera que uno esperaba el deceso del personaje.

2. Composición.

2.1 ¿La composición es lógica?

Sí, puesto que sigue en cada paso cada momento positivo y negativo en la transformación de Gregorio.

2.2 ¿Existe una estrecha relación entre la forma y el contenido?

Siento que existe en la forma de una metáfora. Kafka quería transmitir al lector cómo se ven las cosas desde una perspectiva diferente.

2.3 ¿Las partes que constituyen la trama tienen la debida proporción e importancia?

Sí, debido a que Gregorio se preguntaba qué pasó primero, de ahí que luego quería ocultar lo que le sucedió y después pensaba en cómo solventar su situación.

2.4 ¿Existen numerosos detalles secundarios que de una u otra forma inciden en la trama? Si los hay, ¿cuáles son? ¿Están dispuestos en forma lineal o se presentan en forma discontinua?

Para empezar, ese asunto secundario es lineal. Y es que Gregorio logra que el apoderado no le revele al jefe lo que le pasa.

3. Técnica narrativa.

3.1 ¿Punto de vista del autor?

El punto de vista del autor es expuesto desde una perspectiva de un supuesto. Se imagina qué pasaría si un día despierta transformado en una criatura.

3.2 ¿Qué tipo de técnica utiliza el autor? ¿El relato está hecho en tercera persona? ¿El autor narra el punto de vista desde un personaje secundario? ¿Narra desde un punto de vista de un simple observador, en primera persona periférica?

Utiliza la perspectiva que el personaje tiene en un cuerpo diferente. El relato está hecho en tercera persona, con el narrador tratado como un observador.

3.3 ¿Existe relación entre la técnica y el tipo de relato?

Existe relación entre ambos factores, ya que Franz Kafka formuló una situación hipotética a través de esta obra. A pesar de su base ficticia, expresa los problemas de discriminación que aún existen en la vida real.

4. Lenguaje.

4.1 ¿El lenguaje es simple o complejo? ¿Llano o florido?

Simple y llano.

4.2 ¿Es tradicional o novedoso? ¿Tiene alguna peculiaridad? ¿Adolece de algún tipo de vacío literario?

Es novedoso, pues combinó la realidad con la ficción. No siento que tenga alguna clase de vacío literario.

5. Estilo.

5.1 ¿La novela es autobiográfica? ¿epistolar? ¿dialogada? ¿alegórica? ¿psicológica? ¿costumbrista?

Psicológica.

5.2 ¿La novela posee intrínsecamente algunos valores? Si los hay, ¿estos son éticos? ¿estéticos? ¿lingüísticos?

Posee algunos valores éticos y antivalores estéticos.

3.7 Realismo Mágico

Es la más reciente corriente literaria, la cual aún trasciende hasta nuestros días. Se trata de la corriente en la que lo irreal es parte de la vida cotidiana. Esta última corriente también aboga por mostrar su contexto histórico, sus representantes y, por último, se analizarán dos de las obras más emblemáticas de ella. Una de estas creaciones ya fue llevada al cine: *Como agua para chocolate*.

3.7.1 Contexto histórico

El Realismo Mágico data de la segunda mitad del siglo XX (más precisamente, después de la Segunda Guerra Mundial), aunque el término nació en 1925 por iniciativa de Franz Roh.

Cabe destacar que mientras tiene reminiscencia del Realismo, el Realismo Mágico es muy diferente. Para empezar, no sigue la misma regla principal del Realismo, es decir, mostrar la vida tal y como es. El Realismo Mágico, en su lugar, se enfoca en mostrar aspectos irreales dentro de la obra como algo que es común y corriente.

En palabras de Seymour Menton, en su libro *Historia Verdadera del Realismo Mágico*, nos cita: “Es la visión de la realidad diaria de un modo objetivo, estático y ultrapreciso, a veces estetoscópico con la introducción poco enfática de algún elemento inesperado o improbable que crea un efecto raro o extraño que deja desconcertado, aturdido o asombrado al observador en el museo o al lector en su butaca”.

El Realismo Mágico tiene algunos rasgos notorios. Entre ellos destacan: sobriedad y un enfoque preciso, una visión desprovista de sentimientos y emociones. Plantea temas insignificantes de la vida cotidiana, sin timidez en plasmar lo desagradable. Emplea una estructura estática de unidad exacta, por encima de una estructura dinámica. Se caracteriza además por la eliminación de las indicaciones del proceso de pintar. Hay una nueva relación espiritual con varios aspectos.

Entre sus mayores representantes se encuentran: Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Laura Esquivel y Carlos Fuentes.

3.7.2 Representantes

Gabriel García Márquez (1927-2014) nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Fue un escritor y periodista de su país. Era famoso por su genio como escritor así como por su postura política. Sin embargo, su amistad con el entonces mandatario cubano Fidel Castro fue controversial en el mundo de la política.

Ingresa a la Universidad Nacional de Colombia en 1947 para estudiar derecho, en donde tuvo su dedicación a la literatura. Una de sus inspiraciones fue *La metamorfosis*, de Franz Kafka (que fuera traducida por Jorge Luis Borges). En ese mismo año publicó su cuento *La tercera resignación*.

El Bogotazo de 1948 fue causa para que García Márquez se cambiara al periodismo. Si bien nunca terminó sus estudios superiores, García Márquez recibió un doctorado honoris causa en letras por parte de la Universidad de Columbia de Nueva York.

Fue notoria su amistad con el anterior mandatario cubano Fidel Castro, la cual comenzó desde 1960.

En 1967 publicó su obra más famosa: *Cien años de soledad*. Tan prominente fue la fama que consiguió con *Cien años de soledad* que no solo tuvo grandes ventas, ha sido publicada en un gran número de idiomas y obtuvo importantes premios.

Su opinión acerca de Estados Unidos hizo que le fuera negado el visado, sin embargo, el expresidente Bill Clinton levantó la prohibición que se le tenía a García Márquez, pues el mismo Clinton mencionó que *Cien años de soledad* es su obra favorita.

No obstante, desde 1999, Gabriel García Márquez debió lidiar con constantes enfermedades debido a su avanzada edad; en dicho año tenía cáncer linfático, en el año 2000, Márquez relató en una entrevista con el periódico *El Tiempo*, de Bogotá, su experiencia al respecto: “Hace más de un año fui sometido a un tratamiento de tres meses contra un linfoma, y hoy me sorprende yo mismo de la enorme lotería que ha sido ese tropiezo en mi vida. Por el temor de no tener tiempo para terminar los tres tomos de mis memorias y dos libros de cuentos que tenía a medias, reduje al mínimo las relaciones con mis amigos, desconecté el teléfono, cancelé los viajes y toda clase de compromisos pendientes y futuros, y me encerré a escribir todos los días sin interrupción desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde. Durante ese tiempo, ya sin medicinas de ninguna clase, mis relaciones con los médicos se redujeron a controles anuales y a una dieta sencilla para no pasarme de peso. Mientras tanto, regresé al periodismo, volví a mi vicio favorito de la música y me puse al día en mis lecturas atrasadas”.

En los últimos años de su vida, su estado de salud fue un tema a tratar. Se rumoraba entre los medios, por comentarios de su hermano Jaime, que padecía demencia senil, pero se confirmó que era falso, puesto que Gabriel García Márquez celebró sus cumpleaños de manera normal, lo que desmintió los rumores. El 17 de abril de 2014 falleció en la Ciudad de México a causa del cáncer que invadió sus órganos vitales; su avanzada edad evitó que pudiera ser sometido a un tratamiento oncológico.

Entre sus obras más importantes sobresalen: *Cien años de soledad*, *Crónica de una muerte anunciada*, *El amor en los tiempos de cólera*, *Memoria de mis putas tristes*, *Noticia de un secuestro*, *Los funerales de la Mamá Grande*, *Doce cuentos peregrinos* y *Yo no vengo a decir un discurso*.

Carlos Fuentes Macías (1928-2012) nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928. Aunque físicamente nació en Panamá, sus padres eran mexicanos. La mayoría del tiempo de su infancia la pasó en varias ciudades de América Latina, debido a que su padre era un diplomático.

Llegó a México a los 16 años y se inició como periodista en el diario *Hoy*. Fuentes se graduó en leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en economía en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.

Carlos Fuentes era un hombre muy involucrado con la política. En 1975, en memoria de su padre, aceptó ser nombrado embajador de México en Francia. Durante su gestión, abrió las puertas de la embajada a los refugiados políticos latinoamericanos y a los de la resistencia española. También fue delegado en la Conferencia Sobre la Ciencia y el Desarrollo en lo que era Yugoslavia. Sin embargo, en 1977 renunció al puesto en protesta al hecho de que Gustavo Díaz Ordaz (presidente de México de 1964 a 1970) fue puesto como embajador de México en España.

En relación a la política nacional, él ha estado en ambos lados de la moneda respecto a su crítica del entonces candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador. Primero con sus críticas fuertes hacia él durante las elecciones del año 2006, y después se mostró más favorable hacia su candidatura en la campaña electoral de 2012.

En relación a su trayectoria como escritor, Fuentes se describió a sí mismo como un escritor pre moderno, en el que sus únicas herramientas eran plumas, tinta y papel. Una vez mencionó que detestaba a los autores que clamaban tener una receta para el éxito. Su primera obra magna fue *La región más transparente*, en 1958, la cual es considerada la precursora de la nueva novela hispanoamericana. Cabe destacar que la Torre Latinoamericana aparecía en la portada de las

primeras ediciones de la obra, aun cuando ésta no fue mencionada dentro del texto.

En 1962 publicó una de sus obras más reconocidas, *La muerte de Artemio Cruz*, la cual es un vivo reflejo de la historia contemporánea de México. Interesante es el hecho de que se basa en una retrospectiva de lo que fue la vida del agonizante protagonista Artemio Cruz. En ese mismo año, Carlos Fuentes publicó *Aura*.

En 1985 presentó *Gringo Viejo*. Este libro es considerado de los mejores de Carlos Fuentes, al ser la primera obra mexicana en haber sido un Best Seller en Nueva York. La trama está basada en la vida del periodista estadounidense Ambrose Bierce, durante la época de la Revolución Mexicana.

A pesar de su trayectoria en la literatura, Carlos Fuentes también era un gran fanático del séptimo arte. Varios de los guiones de los filmes de la década de 1960 fueron escritos por él mismo Fuentes. Cabe mencionar que su Best Seller, *Gringo Viejo*, fue llevado al cine en 1989.

Desafortunadamente, Carlos Fuentes falleció el 15 de mayo de 2012, a causa de una hemorragia causada por una úlcera gástrica. Sin embargo, antes de su fallecimiento, terminó la novela *Federico en su balcón*. Aunque él no pudo publicarla, se pretendía que fuera puesta en circulación en noviembre de 2012. Su muerte también dejó a la expectativa lo que pudo ser su opinión y crítica de las elecciones presidenciales de 2012.

Laura Esquivel (1950) nació el 30 de septiembre de 1950. No se sabe mucho sobre su vida privada, pues la guarda bastante bien del público. Antes de incursionar en la literatura, ella fue maestra y escribió libros infantiles y guiones.

Entre 1979 y 1980 escribió programas infantiles para una cadena cultural de la televisión mexicana y en 1983 fundó el Centro de Invención Permanente (Cápac), integrado por talleres artísticos para niños, en el cual asumió la dirección técnica.

Su trabajo en televisión la motivó a dedicarse a escribir guiones cinematográficos. En 1989 publicó su primera y magna obra: *Como agua para chocolate* (la cual sería llevada al cine tres años después por Alfonso Arau, y fue reconocida con 10 premios Ariel por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas). La obra fue tan exitosa que fue traducida en 29 idiomas diferentes y Laura Esquivel recibió el galardón ABBY (American Booksellers Book of the Year) en 1994. Debido a que Laura Esquivel es parte del Realismo Mágico, ella emplea dicha corriente para combinar lo sobrenatural con lo mundano. Por ejemplo, en *Como agua para chocolate*, la cocina es empleada como la pieza más importante de la casa (si lo vemos desde un punto de vista rutinario, es cierto, pero ella lo

lleva más lejos), y la eleva a una fuente de conocimiento y comprensión del gusto y del deseo.

Como agua para chocolate no es la única obra de gran importancia de Laura Esquivel. *La ley del amor* es otra de sus obras más conocidas. Fue publicada en 1995 y combina el romance con la ciencia ficción. En ella se mezclan la magia de las culturas prehispánicas y los rastros de vidas pasadas.

Su última obra hasta el momento es *Malinche*, que fue publicada en el 2004. La obra incluye un códice que fue ilustrado por Jordi Castells. En *Malinche*, Laura Esquivel permite al lector que explore a esta mítica figura de la historia de México, la cual llegó a ser la intérprete del conquistador Hernán Cortés. La historia y folclore de México siempre la han interpretado como una traidora, pero en el libro de Laura Esquivel se aprende de su gran herencia cultural. Además, Laura Esquivel caracterizó a la Malinche como una mujer fuerte, embajadora e inteligente.

Fuera de la literatura incursionó en la política como precandidata a la diputación local del Distrito XXVII de México, D.F. por el PRD, en el 2009, alcanzando la victoria.

3.7.3 Análisis de la novela *Aura*, de Carlos Fuentes.

Contenido.

1. Título.

1.1 Observar el sentido y la función del título de la obra. ¿Es acertado? ¿Es impropio?

Es acertado, debido a que el título de la obra refiere a uno de los personajes principales de la novela.

1.2 ¿El título interpreta la obra cabalmente? ¿Refleja su contenido, su trasfondo?

En los tres casos sí, debido a que la obra toma un giro para centrarse en Aura.

2. Argumento.

2.1 Resumen breve de la obra.

Felipe Montero trata de buscar un empleo, y cuando al fin lo encuentra, la dueña del lugar, Consuelo, quien es la viuda del difunto general Llorente, le pide que se quede con ella y Aura, puesto que quiere que las memorias del finado sean completadas y publicadas.

2.2 ¿Qué tipo de experiencias, vivencias y situaciones humanas conjuga la obra que se analiza? ¿Se parte de situaciones reales o literarias?

Muchas de las situaciones observadas en *Aura* parten de experiencias reales, con excepción de cuando Felipe empieza a perder la noción de la realidad.

2.3 ¿Cómo el autor recrea esas experiencias, vivencias y situaciones? ¿Las exagera? ¿Las aminora? ¿Cómo las transforma? ¿Qué les agrega? ¿Qué les quita?

Muchos de los hechos son reales y son parte de la vida cotidiana. Lo que Carlos Fuentes agrega es la pérdida de la noción de la realidad de Felipe, que es ligeramente exagerada.

2.4 ¿El asunto de la novela tiene fuerza expresiva o contenido dramático? ¿Por qué?

Contenido dramático, ya que Felipe Montero empieza a perder la noción de la realidad.

3. Tema.

3.1 ¿Cuál es la idea dominante en la obra? ¿Hay ideas secundarias? ¿Cuáles?

La idea principal reside en cómo Felipe vive en el hogar de Consuelo, la viuda del fallecido general Llorente, y Aura, más las sensaciones que tiene por Aura. La idea secundaria sería el terminar las memorias del general Llorente.

3.2 ¿Qué tipo de sentimientos priman en la obra? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se plantean: directa o indirectamente? ¿A base de símbolos y alegorías?

Hay sentimientos de suspenso. Se manifiestan en qué tanto interés tiene Felipe por Aura en una planeación directa y simbólica.

4. Elementos de la novela.

4.1 Personajes. Clasificación de los personajes, sus caracteres, sus tipos, sus rasgos particulares. ¿Existe en el relato algún o algunos protagonistas que sean un símbolo?

Felipe Montero. Es el personaje principal de la obra; en busca de trabajo, encuentra uno que requiere ordenar, completar y publicar las memorias del general Llorente.

Consuelo. La esposa del difunto general Llorente. Ella es quien buscaba a alguien que completara las memorias de su fallecido esposo, por lo que puso un anuncio en el que solicitaba a alguien que pudiera cubrir el trabajo. Felipe fue el primero en presentarse.

Aura. Es la sobrina de Consuelo. Parece ser a primera vista una chica servicial, de quien Felipe se va sintiendo interesado en conocer más a fondo. Esto traerá muchas consecuencias para Felipe.

4.2 Caracterización. ¿Qué tipo de procedimiento utiliza el autor para desnudar el alma de los protagonistas? ¿La caracterización es profunda o superficial? ¿Directa o indirecta? ¿Completa o incompleta?

Yo siento que son experiencias que han existido en la vida contemporánea. Las caracterizaciones son profundas, directas, pero también siento que son un tanto incompletas por tratarse de pocos personajes.

4.3 Relación entre los personajes y la acción. ¿Los sucesos sirven para manifestar el carácter de los personajes? ¿Afectan los sucesos el modo de ser de los personajes? ¿Influyen en su conducta? ¿Los cambian de algún modo? ¿Determinan sus actos y su proceder?

Todos los sucesos acontecidos en la obra afectan de gran manera a Felipe, desde su contratación.

4.4 Relación entre los personajes y el ambiente. ¿Existe una relación de armonía o de conflicto entre ambos elementos? En caso de conflicto, ¿quién se impone a quién?

Hay un cierto grado de conflicto que se da al inicio de la obra. Es cuando Felipe quería trabajar en casa de Consuelo, cuando la condición que Consuelo impuso era de quedarse a vivir con ellas.

5. Ambiente.

5.1 ¿En qué escenario y época se desarrollan los acontecimientos?

En la Ciudad de México, en 1962.

5.2 ¿Los escenarios son reales o ficticios? ¿Son urbanos o rurales? ¿Actuales o pasados?

Son reales, ya que muchas de las calles anunciadas en la obra existen verdaderamente.

5.3 El tipo de atmósfera que prevalece es ¿sórdida, diáfana o frívola?

Es sórdida hasta cierto punto, debido a que el lugar donde Felipe debe trabajar ofrece una sensación lúgubre.

6. Acción.

Naturaleza de la acción. ¿Los hechos suceden en la realidad ficcional o en la mente de los personajes?

Suceden en la realidad ficcional, pues Felipe empieza a perder el sentido de la realidad.

6.2 ¿Los hechos se desarrollan en el tiempo o en el espacio? ¿O en ambos factores?

En ambos factores, porque mientras más tiempo permanecía Felipe en el hogar de Consuelo, perdía la noción de la realidad.

6.3 ¿Hay algún tipo de conflicto de fuerzas entre dos o más personajes? ¿Entre el personaje y el ambiente? ¿Entre un protagonista y el destino?

A mi forma de ver, entre el protagonista y el destino, debido a que Felipe empieza a perder toda noción de la realidad antes del final de la historia.

7. Motivación y lógica.

7.1 ¿Existe una debida relación causal entre los acontecimientos o suceden por casualidad?

Hay una causa entre cada acontecimiento.

7.2 ¿Existe una concentración lógica entre los sucesos?

Por su puesto, ya que toda la obra sigue un orden de principio a fin.

7.3 ¿Las acciones de los personajes están bien motivadas? ¿Actúan conforme a propósitos humanos comprensibles o arbitrariamente? ¿Influye el azar o alguna fuerza superior en el proceder de algún protagonista?

Al principio, la única motivación de Felipe era obtener un empleo, aunque ignoraba en lo que estaba por adentrarse.

Forma.

1. Estructura.

1.1 ¿Qué tipo de exposición sigue el relato? ¿Es lineal o sigue un numeroso juego de planos?

Es lineal.

1.2 ¿Dónde y cuando comienza el nudo?

Desde que Felipe empieza a vivir con Aura y Consuelo.

1.3 ¿Cómo progresa la acción? ¿Se utiliza el elemento del suspenso?

Progresa cuando Felipe empieza a pasar más tiempo con Aura.

1.4 Cuando se llega al punto culminante, ¿Cómo se resuelve la trama?

Con la pérdida de la noción de la realidad de Felipe.

1.5 ¿El desenlace es obvio o inesperado?

Inesperado porque al final ambos, Felipe y Aura, se amaban.

2. Composición.

2.1 ¿La composición es lógica?

Sí, puesto que sigue cada paso desde el momento en que Felipe solicita el empleo hasta la evolución de ese amor por Aura.

2.2 ¿Existe una estrecha relación entre la forma y el contenido?

Existe, pues la narrativa trata de exponer todo lo sucedido a Felipe.

2.3 ¿Las partes que constituyen la trama tienen la debida proporción e importancia?

Sí, aunque personalmente me gustó la proporción del inicio del relato.

2.4 ¿Existen numerosos detalles secundarios que de una u otra forma inciden en la trama? Si los hay, ¿cuáles son? ¿Están dispuestos en forma lineal o se presentan de manera discontinua?

Sí, con la contratación de Felipe quien sirve como el gatillo que produce todos los sucesos en la obra. Esos detalles son lineales, a pesar de que la idea principal está a la mitad de la obra.

3. Técnica narrativa.

3.1 ¿Punto de vista del autor?

El punto de vista del autor es expuesto a través de los personajes principales, el cual consiste en no dejar que haya límites para el amor.

3.2 ¿Qué tipo de técnica utiliza el autor? ¿El relato está hecho en tercera persona? ¿El autor narra el punto de vista desde un personaje secundario? ¿Narra desde un punto de vista de un simple observador, en primera persona periférica?

El relato se despliega en segunda persona.

3.3 ¿Existe relación entre la técnica y el tipo de relato?

El autor plasma en Felipe los sentimientos que expresa por Aura; aun cuando Felipe comenzó a perder la noción de la realidad, siempre mostró un interés genuino por Aura.

4. Lenguaje.

4.1 ¿El lenguaje es simple o complejo? ¿Llano o florido?

Sencillo en su discurso, pero florido en sus recursos.

4.2 ¿Es tradicional o novedoso? ¿Tiene alguna peculiaridad? ¿Adolece de algún tipo de vacío literario?

Lo considero tradicional. Me llamó la atención cómo se inició la obra, de una simple búsqueda de empleo evolucionó a un amor que parecía ser prohibido. No siento que posea un vacío literario.

5. Estilo.

5.1 ¿La novela es autobiográfica? ¿epistolar? ¿dialogada? ¿alegórica? ¿psicológica? ¿costumbrista?

La considero psicológica, si se toma en cuenta que Felipe se pierde en la belleza de Aura.

5.2 ¿La novela posee intrínsecamente algunos valores? Si los hay, estos son: ¿Éticos? ¿Estéticos? ¿Lingüísticos?

Siento que son valores éticos. Felipe siempre mostró un genuino interés por Aura y, a pesar de las consecuencias por las que pasaba, juraba amor genuino por ella, y el sentimiento era recíproco por parte de Aura.

Análisis de la novela *Como agua para chocolate*, de Laura Esquivel.

Contenido.

1. Título.

1.1 Observar el sentido y la función del título de la obra. ¿Es acertado? ¿Es impropio?

Es acertado en un cierto sentido, debido a que en la obra se ven recetas culinarias que la misma autora describe.

1.2 ¿El título interpreta la obra cabalmente? ¿Refleja su contenido, su trasfondo?

Sí, ya que utiliza recetas para introducir cada capítulo.

2. Argumento.

2.1 Resumen breve de la obra

Tita creció bajo el cuidado de Nacha, con quien comenzó a adquirir una habilidad para la cocina. Sabe cómo hacer diferentes platillos, entre ellos su favorito: las tortas de Navidad. Pero todo cambia cuando se encuentra con Pedro y John.

2.2 ¿Qué tipo de experiencias, vivencias y situaciones humanas conjuga la obra que se analiza? ¿Se parte de situaciones reales o literarias?

Existe un gran número de situaciones, todas ellas reales.

2.3 ¿Cómo el autor recrea esas experiencias, vivencias y situaciones? ¿Las exagera? ¿Las aminora? ¿Cómo las transforma? ¿Qué les agrega? ¿Qué les quita?

Las situaciones parten de la habilidad de Tita para la cocina. Un poco peculiar es que Tita sabe hacer algunos platillos complicados.

2.4 ¿El asunto de la novela tiene fuerza expresiva o contenido dramático? ¿Por qué?

Contenido dramático, con una forma muy original.

3. Tema.

3.1 ¿Cuál es la idea dominante en la obra? ¿Hay ideas secundarias? ¿Cuáles?

La idea dominante a mi parecer es cómo con una receta empieza una historia. La primera receta es la que se relata al final también.

3.2 ¿Qué tipo de sentimientos priman en la obra? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se plantean: directa o indirectamente? ¿A base de símbolos y alegorías?

Sentimientos como el amor y el respeto. Son planteados directa y alegóricamente.

4. Elementos de la novela.

4.1 Personajes. Clasificación de los personajes, sus caracteres, sus tipos, sus rasgos particulares. ¿Existe en el relato algún o algunos protagonistas que sean un símbolo?

Tita. Es el personaje principal y quien me llamó más la atención, ya que era curiosa con la tradición, además de ser alguien dotada en la cocina. Tita es un símbolo para mí, pues tenía un don para la cocina.

4.2 Caracterización. ¿Qué tipo de procedimiento utiliza el autor para desnudar el alma de los protagonistas? ¿La caracterización es profunda o superficial? ¿Directa o indirecta? ¿Completa o incompleta?

Laura Esquivel le da a cada personaje un carácter que se puede ver en la actual sociedad mexicana. La caracterización puede percibirse superficial al principio, por el uso de recetas culinarias, pero es directa por no haber cambios que alteren la estructura original de la obra y aún más completa, puesto que la trama toma forma más adelante.

4.3 Relación entre los personajes y la acción. ¿Los sucesos sirven para manifestar el carácter de los personajes? ¿Afectan los sucesos el modo de ser de los personajes? ¿Influyen en su conducta? ¿Los cambian de algún modo? ¿Determinan sus actos y su proceder?

Los sucesos cambian mucho su actitud. Esto se debe a que parten desde situaciones reales que se daban en 1989, y aún se dan en la actualidad.

4.4 Relación entre los personajes y el ambiente. ¿Existe una relación de armonía o de conflicto entre ambos elementos? En caso de conflicto, ¿quién se impone a quién?

Se sentía la era moderna en la que estamos, si se considera la época en la que Laura Esquivel realizó esta obra, en 1989.

5. Ambiente.

5.1 ¿En qué escenario y época se desarrollan los acontecimientos?

En México, en la época en la que la obra fue hecha: 1989.

5.2 ¿Los escenarios son reales o ficticios? ¿Son urbanos o rurales? ¿Actuales o pasados?

Son escenarios reales, urbanos y actuales dentro de los contextos de la obra.

5.3 El tipo de atmósfera que prevalece es ¿sórdida, diáfana o frívola?

Es diáfana, al menos cuando se introduce un platillo culinario. Mientras más progresa la obra, más se nota la atmósfera diáfana.

6. Acción.

Naturaleza de la acción. ¿Los hechos suceden en la realidad ficcional o en la mente de los personajes?

Todos los hechos suceden en una realidad ficticia.

6.2 ¿Los hechos se desarrollan en el tiempo o en el espacio? ¿O en ambos factores?

Se desarrollan en ambos ámbitos.

6.3 ¿Hay algún tipo de conflicto de fuerzas entre dos o más personajes? ¿Entre el personaje y el ambiente? ¿Entre un protagonista y el destino?

Entre la protagonista y el destino, ya que aunque Tita nació pobre fue cuidada por Nacha.

7. Motivación y lógica.

7.1 ¿Existe una debida relación causal entre los acontecimientos o suceden por casualidad?

Todo lleva una causa, con cada receta nueva se entra a un nuevo mes.

7.2 ¿Existe una concentración lógica entre los sucesos?

Sí. Todos siguen una línea temporal dentro de la novela.

7.3 ¿Las acciones de los personajes están bien motivadas? ¿Actúan conforme a propósitos humanos comprensibles o arbitrariamente? ¿Influye el azar o alguna fuerza superior en el proceder de algún protagonista?

En un principio se puede pensar que las acciones no están bien motivadas.

Forma.

1. Estructura.

1.1 ¿Qué tipo de exposición sigue el relato? ¿Es lineal o sigue un numeroso juego de planos?

Utiliza una forma creativa de relatar la historia, con una receta que data de cada mes. Es lineal, porque la obra va descrita mes por mes con cada receta culinaria.

1.2 ¿Dónde y cuándo comienza el nudo?

A partir de la receta del mes de mayo: Chorizo Norteño.

1.3 ¿Cómo progresa la acción? ¿Se utiliza el elemento del suspenso?

Laura Esquivel no trató de ocultar los sucesos para la conveniencia de la trama.

1.4 Cuando se llega al punto culminante, ¿cómo se resuelve la trama?

Pasa en noviembre, cuando John le pregunta a Tita si se casa con él o con Pedro.

1.5 ¿El desenlace es obvio o inesperado?

De acuerdo con el flujo de acontecimientos de la historia, parece lógica la resolución del desenlace.

2. Composición.

2.1 ¿La composición es lógica?

La sencillez como se lee esta obra, promueve su lógica.

2.2 ¿Existe una estrecha relación entre la forma y el contenido?

Se podría pensar en un principio que no, pues empieza como una receta culinaria, pero ése es el gancho para atraer al lector.

2.3 ¿Las partes que constituyen la trama tienen la debida proporción e importancia?

Por su puesto, debido a que cada mes cuenta una parte de la historia en un ciclo.

2.4 ¿Existen numerosos detalles secundarios que de una u otra forma inciden en la trama? Si los hay, ¿cuáles son? ¿Están dispuestos en forma lineal o se presentan de manera discontinua?

Con la llegada de John, quien se enamoró de Tita. Esto en el capítulo de abril.

3.- Técnica narrativa

3.1 ¿Punto de vista del autor?

El narrador está en tercera persona, quien expresa que no hay límites para amar, sin importar raza o nacionalidad.

3.2 ¿Qué tipo de técnica utiliza el autor? ¿El relato está hecho en tercera persona? ¿El autor narra el punto de vista desde un personaje secundario? ¿Narra desde un punto de vista de un simple observador, en primera persona periférica?

La autora dispone la novela en una forma muy poco convencional. Utiliza como comienzo de cada capítulo los ingredientes para un platillo culinario.

3.3 ¿Existe relación entre la técnica y el tipo de relato?

Ninguna. Sin embargo, ofrece una originalidad en cómo se comienza cada capítulo.

4.- Lenguaje

4.1 ¿El lenguaje es simple o complejo? ¿Llano o florido?

Sencillo y llano.

4.2 ¿Es tradicional o novedoso? ¿Tiene alguna peculiaridad? ¿Adolece de algún tipo de vacío literario?

Es tradicional. Es muy original en el aspecto de que usa los ingredientes de una receta culinaria para comenzar cada capítulo.

5. Estilo.

5.1 ¿La novela es autobiográfica? ¿epistolar? ¿dialogada? ¿alegórica? ¿psicológica? ¿costumbrista?

Se siente más alegórica que otras obras leídas.

5.2 ¿La novela posee intrínsecamente algunos valores? Si los hay, éstos son: ¿éticos? ¿estéticos? ¿lingüísticos?

Éticos. Un ejemplo es cómo John respetó a Tita en la decisión que ella fuera a tomar respecto a la persona que ella fuera a elegir para casarse.

4. Corrientes híbridas

En este capítulo complementario se hablarán de tres corrientes híbridas que nacieron durante la segunda mitad del siglo XX.

4.1 Videoarte

Es una forma de expresión artística que nació en Estados Unidos y en Europa; es comúnmente aceptado que el videoarte se originó en 1963 con las exposiciones realizadas por Nam June Paik en la galería de Parnass de Wuppertal bajo el título Music Electronic Television, y por Wolf Vostell en la galería Smollin de Nueva York. Si bien el videoarte se originó en 1963, Vostell cimentó las bases desde 1958 incorporando televisiones en algunas de sus piezas como *La mirada Alemana*.

La base del videoarte son obras que incorporan televisores manipulados como objetos artísticos o como parte de instalaciones, aunque en el caso de Vostell, sus intenciones eran más con fines políticos.

Durante esa época, las piezas del videoarte se caracterizaban por una escasa edición, falta de postproducción, uso del circuito cerrado, manipulación electrónica y efectos generados en tiempo real.

Durante sus inicios, hasta el final de la década de 1970, el videoarte tuvo relaciones directas con el cinematógrafo y con la televisión. Con el cinematógrafo compartió esa esencia espacio-temporal, con la que se continuaba la profundización en el uso del tiempo como material plástico-expresivo.

Sin embargo, la relación que tuvo con la televisión fue de amor y odio. Si bien compartían la misma base tecnológica y gran parte de las herramientas, el videoarte rechazaba (y aún se rechaza entre algunos de sus exponentes) el papel mediático de la televisión como medio de comunicación masivo, su papel en la política, su iconografía y su lenguaje.

Desde la década de 1980 los centros de producción poseen la tecnología que los artistas ansiaban para plasma sus expresiones, y se extendió el paradigma de atacar a la televisión desde adentro, lo que propició el acercamiento de las televisoras públicas, primero en Estados Unidos (que debido a su gran extensión territorial existen varias televisoras pequeñas y locales), y después en Europa.

En la década de 1990, las relaciones entre el videoarte y la televisión se comenzaron a diluir. Entre las causas principales destacan: la competencia entre las televisoras por el aumento de canales, la desilusión de los artistas por los

resultados obtenidos y la aparición de tecnologías digitales que eliminaron la dependencia de maquinaria extremadamente cara.

El videoarte tiene la facultad de que se puede hibridar con otras artes como la danza, ópera, conciertos, happenings (del cual se hablará más adelante), entre otros. Esto se debe a dos factores importantes: la facilidad de incorporar monitores en las escenografías y la capacidad de representar en tiempo real la toma de imágenes. Esta facultad del videoarte se llama videoperformance. La videoinstalación es otra de sus ramas que contribuye a las representaciones, la cual consiste en un espacio tridimensional que el espectador puede recorrer en una duración no determinada y entabla un diálogo con el espacio circundante y obliga al espectador a establecerlo de igual manera. Mientras que la video-escultura es una obra cerrada en sí misma, cuya lectura es independiente del espacio donde se ubica.

Entre sus más reconocidos representantes destacan: Peter Campus, Dan Graham, Nam June Paik, Bill Viola, Martha Rosler, Domingo Sarrey, Juan Downey, Wolf Vostell, Wolf Kahlen, Mireille Astore, entre otros.

4.2 Hiperrealismo

Es un fenómeno de origen americano (principalmente en California y Nueva York), que no corresponde a ningún cambio social, ni que es una reacción contra un determinado estilo (tal como fue el caso del Romanticismo en contra del Neoclasicismo y el Realismo opuesto al Romanticismo). Esto no significa que este movimiento sea nuevo, su reivindicación de la imagen de la cultura de masas habría que relacionarla en último extremo con la eclosión pop, sin olvidar la tradición realista americana, ni los realismos europeos del siglo XX.

El hiperrealismo es una respuesta a las demandas del mercado, a la necesidad de volver a sentir la presencia del trabajo plástico y de la habilidad manual; otros piensan que es una crónica de la realidad urbana.

El hiperrealismo se distingue por dos tendencias: la primera tendencia se deriva en algunos aspectos del arte pop y muestra su preferencia por temas banales, al igual que su fuerte asociación a las artes plásticas (principalmente la fotografía y la pintura). La segunda tendencia se remite a la tradición renacentista e intenta reinstaurar los valores e la pintura académica. Otro punto a recatar es que el hiperrealismo, aunque ligado tanto a la pintura como a la fotografía, se inclina más hacia la primera debido a que por medio de la pintura se propone reproducir la realidad con mayor fidelidad y objetividad con diferencia hacia a la fotografía.

Entre sus representantes destacan: Chuck Close, Richard Estes, Ed Ruscha, John de Andrea, Antonio López, entre otros.

4.3 Happening

Los happenings son originarios de Estados Unidos en la década de 1950 cuyo desarrollador del movimiento fue Allan Kaprow (1927-2006). Consisten en presentaciones teatrales en las cuales las “cosas solo suceden”, con poca o nula planeación, control o propósito, no hay ensayos. Es decir, toda la presentación es improvisada por el artista. Es estimulante para algunos, fácil de despreciar para otros, provocativo y misterioso para unos pocos; sin embargo, de acuerdo con Michael Kirby, estos conceptos son completamente falsos.

Su base dice que los espectadores de un evento de happening van con el fin de entretenerse, sin preocuparse por el trabajo como arte, y se limitan a ver las cualidades superficiales. No ayuda mucho el hecho de que su audiencia es limitada. Si bien se le puede mencionar a la gente sobre los happenings, el problema es encontrar una presentación de happening.

El happening va de la mano con el fluxus, movimiento artístico fundado por el lituano-americano George Maciunas (1931-1978) que significa flujo en latín. Consiste en la interpretación activa del propio artista. El fluxus busca destruir esos límites que separaban a las disciplinas artísticas tradicionales y reconciliar al mundo artístico desde otra perspectiva.

Su fundador, George Maciunas señaló que el artista debe mostrar que cualquier cosa puede sustituir al arte y que cualquier persona puede hacerlo.

La renovación de la postura artística es vital en el fluxus, es un antiarte donde el único indicio de higiene se establece en la ruptura y aglutinamiento de las diferentes categorías artísticas para hacer un frente común, un universo común pluridireccional de miradas múltiples, donde el humor y la ironía juegan un papel importante.

Dick Higgins describía esta nueva forma como “intermedia”, la cual significaba la paulatina agitación que sucedía con distintos artistas que utilizaban varios medios para realizar sus obras.

Como se mencionó antes, happening y fluxus se relacionan directamente; por lo tanto, muchos de los representantes del happening también son o eran parte del fluxus y viceversa. Entre los máximos representantes están: Allan Kaprow, John Cage, Dick Higgins, George Maciunas, Nam June Paik, Wolf Vostell, entre otros.

Conclusiones.

La literatura no es sólo una expresión artística. Ha evolucionado hacia algo más que solo un conjunto de palabras. La literatura expresa ideas, deseos, inconformidades, opiniones, reflejos de la realidad. La literatura es un estilo artístico hermoso, pero igualmente rodeado de sentimientos oscuros, tristes o crueles; todo ello es enfatizado por la vida que tuvo el autor. Los autores plasmaban sus experiencias en sus obras; buscaban entretener a sus lectores con historias interesantes. Pretendían que el lector entendiera las críticas que hacían a la sociedad o a los gobiernos por medio de sus obras y que se concientizaran de lo que sucedía en su entorno. A través de sus personajes, el autor invita al lector a que se sienta identificado con alguno de ellos.

Cada corriente también era una ideología correspondiente a su tiempo, con sus simpatizantes y detractores. Cada corriente ha sido un vínculo en una cadena literaria que ha marcado un legado, a pesar de que estas corrientes han dejado de existir.

El Neoclasicismo era muy estricto con las reglas, lo cual afectó bastante su legado, a pesar de fomentar una mejor formación del ser humano. Por lo que he percibido del Neoclasicismo, su intención era formar carácter y modos entre sus representantes y entre las masas. Al final, dicha corriente cayó víctima de sus propias reglas y de la oposición popular a ella.

El Romanticismo, que no sólo estaba relacionado con el amor, es, por como lo vi, una de las corrientes más deprimentes. ¿Por qué? A pesar de ser una de las etapas literarias más creativas, era también una de las más criticadas, debido a que era vista tan sólo como una válvula de escape de la cruda realidad que se vivía y aún existe hoy en día. El Romanticismo era aciago, debido a que la gran mayoría de sus autores murieron jóvenes tras suicidarse o por ser personas frágiles en su estado de salud. No olvidemos que el Realismo, su principal detractor, fue fundamental para que el Romanticismo perdiera prominencia durante el siglo XIX, debido a sus fuertes críticas.

A diferencia de su "rival", el Romanticismo, el Realismo no pretendía ocultar nada respecto a la vida. Exhibía la dura realidad de la vida tal y como era. Se puede decir que el Realismo se guiaba por el lema de "la vida es así". Este rasgo de mostrar la realidad tal y como es, creó una vertiente en la forma del Naturalismo.

En un principio, el Naturalismo era tan sólo un sinónimo del Realismo, pero pronto se convirtió en una corriente con identidad propia que pretendía mostrar una concepción del hombre. El Naturalismo se convirtió en una versión más analítica del Realismo, puesto que se enfocaba más hacia la propia visión del hombre con sus semejantes.

El Modernismo funge como la brecha que produjo la transición del siglo XIX al siglo XX. Pretendía que la gente se volviera moderna con los estilos de vida que

había a principios del siglo pasado. Aunque su existencia fue corta, el Modernismo fue vital para que surgiera el Vanguardismo.

El Modernismo tuvo un corto tiempo de existencia. Le sucedió el Vanguardismo, que destacó por ser el “padre” de varias subcorrientes dentro de sí misma, tales como el Cubismo, el Futurismo, el Surrealismo, el Dadaísmo, el Ultraísmo y el Existencialismo.

El Realismo Mágico es de entre todas las corrientes literarias analizadas, la única vigente en la actualidad (aunque ha entrado a una época de decadencia). Tomó características del Realismo, pero añadió un toque muy peculiar, el cual exponía cosas fuera de lo común (como los viajes en el tiempo), como si fueran dentro de lo cotidiano en una obra. El Realismo Mágico destacó, entre otros aspectos, por su asociación con el cine. Personalmente, ésta es mi corriente favorita, pues en lo particular aprecio los elementos sobrenaturales con un toque de realidad.

Desafortunadamente, el hábito de la lectura en México es precario. Este fenómeno se debe a que no se ha fomentado lo suficiente la cultura de la lectura en nuestro país. De igual modo, se tiene la mentalidad (aunque yo lo vería más como pretexto) de que la lectura es aburrida. Cabe mencionar que no todas las lecturas fueron hechas con razones de entretenimiento, ni están limitadas a esa función. Es un error muy común y grave comparar la literatura con la televisión (a pesar de que algunas obras literarias se trasladaron a la pantalla con incontables adaptaciones).

Es igual de triste que no se sepa aprender a leer y escribir propiamente, en parte por los niveles de estudios de algunas personas o por cómo un individuo fue educado en su casa. Una mejor educación se logra cuando se tienen las técnicas adecuadas para la enseñanza de la lectura y de la escritura. La tecnología ha definido dos pautas de comportamiento humano contrastantes. Ha facilitado el contacto entre los seres vivos de cualquier parte del mundo, pero también nos aparta de la realidad circundante.

Fuentes de consulta

Bibliografía

Acosta, Eva, *Emilia Pardo Bazán: la luz en la batalla*, España, Lumen, 2007.

Aracil, Alfredo, *El Siglo XX: Entre la Muerte del Arte y el Arte Moderno*, España, Ediciones AKAL, 1982.

Ariza, Javier, *Las imágenes del sonido: una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX*, Univ de Castilla La Mancha, España, 2003.

Borges, Jorge Luís y Di Giovanni, Norman Thomas, *Autobiografía*, El Ateneo, Buenos Aires, 1970 (versión en PDF).

Brown, William Frank, *Guía de Estudio Efectivo*, México, Trillas, 2007, 3ra Edición.

Chartier, Anne-Marie, *Enseñar a leer y escribir: Una aproximación histórica*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

Coronado, Juan, *Para leerte mejor*, Volumen 2, México, Editorial Limusa, 2002.

Díaz Mirón, Salvador, *Lascas: poesías*, México, Tip. del Gobierno del Estado de Veracruz, 1901.

Fornier Marcos, Celinda, *Análisis Literario*, México, Cenage Learning, 2009, 2da Edición.

García Morales, Alfonso, *Rubén Darío*, España, Universidad de Sevilla, 1998.

Harrison, Charles, *Modernismo: Movimientos en el Arte Moderno (Serie Tate Gallery)*, España, Ediciones Encuentro, 2000.

Hoving, Thomas, *Arte para dummies*, México, Editorial Norma, 2001.

Jozef, Bella, *Historia de la literatura hispanoamericana*, México, Editorial Universitaria, 2005, 2da Edición.

Malpas, James, *Realismo, Movimientos del Arte Moderno*, España, Ediciones Encuentro, 2001.

Mendoza Valencia, Rosa, *La Literatura y Yo*, México, Cengage Learning, 2004.

Menton, Seymour, *Historia Verdadera Del Realismo Mágico*, México, Fondo de Cultura Económica, 1998.

Moreno Pavón, Emérita, *Introducción Al Realismo y Naturalismo En La Novela del Siglo XIX*, España, Editorial Lulú Enterprises, 2008.

Nervo, Amado, Jiménez Aguirre, Gustavo, *Lunes de Mazatlán: Crónicas (1892-1894)*, México, UNAM, 2006.

Pagès, Alan, *Émile Zola: de J'accuse au Pantheon*, Francia, L. Souny, 2008.

R. Sandford, Mariellen, *Happenings and Other Acts*, Routledge, EUA, 1995.

Rönz, Tina, *Laura Esquivel y su novela Como agua para Chocolate*, München, Editorial GRIN, 2002.

Sedeño Valdellós, Ana María, *Historia y estética del videoarte en España*, Comunicación Social, España, 2011.

Sosnowski, Saúl, *Lectura crítica de la literatura americana*, Volumen 3, Venezuela, Fundación Biblioteca Ayacucho, 1997.

Sureda, Joan, Anna María Guasch, *La trama de lo moderno*, Ediciones AKAL, España, 1993.

Cibergrafía

Periódico El Tiempo, “*Lo de Rangel es una falta de respeto*”, <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1299318> Fecha de consulta: septiembre 18 de 2013.

Periódico El Universal, “*Fallece Gabriel García Márquez*” <http://www.eluniversal.com.mx/cultura/2014/fallece-gabriel-garcia-marquez-1004166.html> Fecha de consulta: mayo 15 de 2014.

Wikipedia, “*Yo Acuso*” http://es.wikipedia.org/wiki/Yo_acuso Fecha de consulta: traducción de Rogelio Carrillo, septiembre 9 de 2013.

Fuentes vivas

Hernández Sánchez Feliciano, Profesor y Secretario Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Entrevista realizada el 9 de septiembre de 2013, en el edificio de gobierno de la FES Aragón.

Patlán Macío, Jesús, estudiante de la carrera de Comunicación y Periodismo. Entrevista realizada el 4 de octubre de 2013 en el edificio de gobierno.

Pérez Guzmán, Yazmín, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Entrevista realizada el 18 de septiembre de 2013 en el salón A-629.

Quintero Sánchez, Jorge, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Entrevista realizada el 20 de septiembre de 2013 en el primer piso del edificio A-4.

Rustrian Ramírez, Laura, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Entrevista realizada el 12 de septiembre de 2013, a fuera del edificio de gobierno.

Targino Moreira Romildo, Profesor de Portugués de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Entrevista realizada el 20 de agosto de 2013, en el edificio A-11.