

La Narración Literaria

Esta es una modalidad discursiva que se utiliza para contar una historia, un acontecimiento o una serie de hechos que les suceden a unos personajes en un tiempo y espacio definidos. Es frecuente que la narración se mezcle con otra modalidad discursiva como la *descripción*. Surge así el *texto narrativo descriptivo* en el que, además, es posible distinguir otra modalidad discursiva que es el diálogo de los personajes.

DEFINICIÓN

Narrar es contar una serie de acontecimientos relacionados a través del tiempo y del espacio. Narrar es contar hechos que acaecen a personajes en un tiempo y lugar específico, tales hechos pueden ser reales (noticias, crónicas, anécdotas, etc.) o bien, ficticios (cuentos, fábulas, novelas, poemas épicos, leyendas, mitos).

Las Narraciones Realistas cuentan hechos verosímiles que no vulneran las convenciones de lo real. Podrían acontecer o haber acontecido.

Las Narraciones Fantásticas, en cambio, cuentan hechos inverosímiles. El mundo de este tipo de relatos está poblado por hadas, seres extraordinarios e inmortales, animales que hablan, personajes que viajan en el tiempo y en el espacio, etc.

Se encuentran textos narrativos tanto en los libros de historia, en las noticias de los diarios y en las crónicas de viaje y periodísticas como en las obras de ficción (cuentos, novelas, etc.).

La narración informativa tiene como finalidad dar a conocer al lector determinados sucesos con la mayor objetividad posible, generalmente en un orden cronológico lineal y con un lenguaje despojado, es decir, poco adjetivado.

La narración literaria es un texto de ficción, donde las situaciones que se cuentan forman parte de una trama narrativa que crea suspenso y que capta el interés del lector.

El narrador es una figura imaginaria, creada por el autor del texto, que forma parte de éste y que narra acontecimientos ocurridos en la realidad literaria del mismo.

Para contar los acontecimientos, el narrador puede formar parte de la trama narrativa, o sea contar desde dentro de la historia en la que juega el rol de un personaje, o estar fuera de ella y referirla como alguien que es extraño a los sucesos que relata (posición del narrador).

Según el narrador participe de los acontecimientos o sea ajeno a ellos puede dirigirse al lector empleando la primera persona (yo, nosotros), o la tercera persona (él, ellos), cuestión que es decidida por el escritor. En general, una narración en primera persona adquiere un carácter más intimista y le otorga mayor verosimilitud al escrito.

Cuando examinamos una obra literaria ponemos especial atención en:

- ☞ El argumento y el tema
- ☞ La originalidad de presentación
- ☞ La claridad de exposición
- ☞ La habilidad del autor para sorprender nuestras expectativas
- ☞ La importancia que la obra tiene dentro de la historia literaria de la humanidad

Al finalizar el desmembramiento de la obra, conoceremos cuáles fueron los recursos utilizados, qué intención abrigó el autor al redactarla, cuáles eran sus preferencias y habilidades para la elaboración estructural del universo interno del texto literario. En este momento el lector puede interpretar el anhelo del artista y proceder a juzgar si consiguió plasmar a través del arte verbal su objetivo.

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN LITERARIA

Desde el punto de vista de la *Situación comunicativa*, podremos distinguir los siguientes elementos:

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

Emisor, corresponde al narrador o escritor.

Texto, es el relato o historia.

Receptor, oyente o lector.

Marco Social Específico, determinado por las relaciones de carácter interpersonal (carta, postal, nota), por relaciones con empresas o instituciones públicas (contratos, actas), por los medios de comunicación (diarios, revistas), por el universo de la ficción literaria (novelas, cuentos, poemas narrativos, etc).

Finalidad, entretener, informar, convencer, pedir, reclamar, etc.

Código que permite la transformación de la historia en señales conocidas por emisor y el receptor, sujeto a registros de lenguaje pertinentes a la situación enunciativa.

Desde la época clásica se considera que la narración literaria debe contar con ciertos elementos fundamentales. Estos componentes son: *personajes, universo interno, estructura, forma y estilo*. Para ubicar cada uno de estos componentes, el camino más sencillo es redactar de manera sintética el argumento, es decir, el contenido de la obra.

Cuando un lector cuenta lo ocurrido en una obra, ya sea ésta un relato, obra teatral o aún poesía, inconscientemente incorpora cada uno de los componentes antes mencionadas, por ejemplo, el argumento de la novela *Pedro Páramo*, del mexicano Juan Rulfo podría escribirse así:

El joven Juan, hijo de Dolores Preciado y Pedro Páramo, regresó a Comala porque prometió a su madre agonizante que iría a cobrarle a su padre el abandono en que los tuvo por más de veinte años.

Pedro Páramo fue cacique de Comala; cuando Juan llegó ya había muerto, y con él, el pueblo. Sucedió que Pedro, desde niño, amaba a Susana San Juan y sólo pudo desposarla cuando ella había enloquecido por la pérdida de Florencio, su marido. El poderoso cacique se entregó al cuidado de la enferma. Cuando ella murió, los comaleros olvidaron el dolor de su amo y festejaron al santo patrón. Pedro juró vengarse y dejó que el pueblo se hundiera en las epidemias y el hambre. Por eso Juan sólo encontró un lugar en ruinas habitado por fantasmas quienes, desde sus tumbas, reviven sus amores, sus rencores y sus crímenes. Espantado por los murmullos del pueblo, Juan sucumbió al terror y se convirtió en otro fantasma.

De inmediato podemos reconocer algunos de los elementos mencionados:

- ☞ El ambiente espectral de Comala;
- ☞ Los sentimientos de Pedro, Juan, Dolores, Susana; personajes de
- ☞ Ese universo interno ficcional

La totalidad de los elementos se visualizan mediante la lectura de la obra completa. Sin embargo, como vemos, el argumento muestra lo esencial del relato literario.

1. Personajes

En el desarrollo de una obra literaria, los personajes se distinguen de acuerdo a la importancia de sus actuaciones dentro de ella. Los que mayor gravitación tengan serán protagonistas y antagonistas. Si su fuerza de acción disminuye pasarán a ser principales; secundarios; de marco; colectivos; y de ausencia. El autor, según sus necesidades, trazará la figura de cada personaje. Habrá ocasiones en las que consiga perfilar un personaje secundario con tanta habilidad que este se vuelva imprescindible y quede en la memoria del lector con mayor fuerza que el protagonista.

Los escritores concentran en el protagonista y el antagonista toda la fuerza de la obra, de ellos dependen tanto la historia en si misma como el carácter de los demás personajes. Inclusive, del talento del protagonista arranca el clima emocional de la historia.

En los relatos clásicos el *héroe* –protagonista- y el *antihéroe* –antagonista- tienen toda la importancia. En cambio, en la literatura contemporánea el héroe pierde esta calidad; a veces ni siquiera existe un protagonista definido, pues el personaje individual es reemplazado por un grupo de personajes igualmente importantes.

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

Hay otros casos en los que el personaje colectivo desaparece y su sitio es ocupado por un ser impersonal, quien absorbe el interés del relato. Este ser, que reacciona como humano, en realidad no lo es. Puede ser una selva, una mina, un jardín, un río, como ocurre en la mayoría de las obras costumbristas de autores chilenos como Baldomero Lillo o Mariano Latorre, donde la naturaleza es siempre la protagonista de los relatos (recuérdese la trama de *Sub terra* y de qué modo la mina se convierte en el eje de la historia y la vida de todos los personajes. Para ello es representada con rasgos humanos, y no sólo como un espacio físico.

2. Universo interno

El texto literario encierra un circuito de comunicación entre emisor (narrador) y receptor (lector), que se encuentran vinculados mediante el universo interno de la obra.

El universo interno es creado por el autor a su arbitrio, de acuerdo con sus conocimientos y experiencias. El autor es el auténtico soberano; únicamente se somete a las exigencias de la obra en sí, pero, dentro de dicho universo, puede acortar o alargar los acontecimientos, comenzar por el final, introducir otros relatos, modificar el transcurrir del tiempo, brincar épocas, alterar relatos de personajes, apegarse o no a la realidad por la que se rige ese universo, etc.

Cuando un lector se interesa por una obra, si el universo interno de ésta se encuentra bien trazado, el lector penetra en este mundo totalmente ficticio y el circuito de comunicación se cierra. A su vez, el lector debe estudiar lo indispensable para reconocer los distintos momentos históricos, comprender las variantes provocadas por las diversas situaciones geográficas, interpretar las modificaciones de conducta derivadas de los grupos sociales, etc.

El lector será capaz de acoger el mensaje estético que el autor intenta transmitir a través de una obra literaria si en aquél se dan las condiciones culturales, sociales y psíquicas requeridas en cada caso. Este lector ideal o "lector virtual" será capaz de valorar los recursos técnicos empleados, la estructura manejada y el sentido del mensaje contenido en la propia obra, en la medida que encuentra en las temáticas tratadas en ella, el contexto histórico-cultural, el tema tratado y/u otros elementos constitutivos de la obra literaria rasgos comunes a su propia realidad, que le permiten identificar aspectos de su propia subjetividad en el universo interno irreal y ficcional de la obra.

3. Estructura

A lo largo de la historia de la humanidad se repite tan sólo el sorprendente número de aproximadamente 31 temas artísticos. La habilidad del escritor descansa más en la particular forma de presentación que en la variedad del asunto. A partir del auge latinoamericano, cuando sus integrantes se inspiraron en los grandes narradores ingleses y norteamericanos, la estructura cobró importancia especial en la narrativa local. A los contemporáneos les importa mucho lo que cuentan, pero también les interesa la forma en que están organizados los elementos de una narración. Los escritores, apoyados en la libre rectoría de su universo, respetarán el orden preestablecido de los elementos estructurales conocidos como *planteamiento*, *nudo*, *climax*, *desenlace*, o los modificarán según las necesidades de su historia.

La literatura hispanoamericana contemporánea se caracteriza, en general, por el empleo de distintas pautas estructurales, que realzan el carácter de obras propias de géneros como el realismo mágico, que, aunque contienen todos los elementos estructurales mencionados, su orden es muy variable y en muchos casos algunos de ellos se encuentran implícitos. García Márquez, Rulfo, Cortázar son algunos de los autores de esta corriente. Particularmente llamativo es el caso de la obra cumbre de éste último, *Rayuela*, en que el lector es invitado a construir el relato junto al autor a través de la lectura lineal del libro, o bien siguiendo una guía elaborada por el autor, con la salvedad de que también puede seguirse un orden totalmente arbitrario.

Definamos:

- ≠ *Planteamiento*: se llama también "exposición". Con él se da a conocer la situación general en que se desarrollará la acción del relato y la caracterización de los participantes. Aquí se esboza el problema con los respectivos presupuestos de la

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

acción. Son los datos necesarios para entender la acción de la obra; por ejemplo, la descripción del ambiente, una explicación de la circunstancia inicial, la relación entre los personajes, el tiempo y el lugar, etc.

- ⚡ *Nudo*: aquí se entrecruzan los hilos de las historias de los personajes, produciéndose una situación problemática. Puede ser una acción, una decisión o la revelación de algo que cambia la dirección de la historia.
- ⚡ *Climax*: es el momento culminante, la catarsis, el punto más alto del conflicto. Es el momento de máxima tensión entre las fuerzas en pugna. Generalmente, una de estas fuerzas es el hombre, mientras la contraparte puede ser otro ser humano, pero también la naturaleza, lo sobrenatural o el propio mundo interior del protagonista.
- ⚡ *Desenlace*: se pone fin al conflicto, casi siempre restituyendo el equilibrio de la situación inicial. Aquí se presentan las consecuencias finales del climax.

4. Ángulos de presentación de la narración literaria

Cuando estudiamos el punto de vista desde el cuál se escribe el texto literario, hablamos de focalización, y dentro de ella distinguimos tres tipos:

a) Focalización cero

El narrador omnisciente se sitúa en un mirador alto y desde ahí conoce todos los acontecimientos que conforman la historia. Sabe lo pasado y el porvenir. Es una especie de entidad divina que puede ver y oír a todos los personajes en todo momento, y sabe lo que piensan y sienten. Considera de un modo objetivo y directo su vida psicológica. Dicha objetividad significa que no se compromete con lo narrado, ni emocional, ni política ni culturalmente.

b) Focalización interna

El narrador relata la historia “desde dentro” de un personaje, como narrador protagonista. Es el centro de la narración, y a partir de él vemos a los otros personajes, a través de su visión de la realidad ficcional de la obra, sus sentimientos y emociones. Es por ello un narrador subjetivo, que representa la visión de uno de los personajes y se compromete con ella.

c) Focalización externa

Este es un modo intermedio entre los dos anteriores, pues es externa respecto de los personajes, y se restringe sólo a percibir el ambiente, el aspecto físico y la conducta de los personajes, en tanto es observable “desde fuera”. Sin embargo, el objetivo principal es acceder al mundo interior de los personajes y su comportamiento psicológico a partir de lo que se muestra en su ambiente.

5. Modos narrativos

Se refieren al modo en que se organiza la acción, y representan tres niveles de influencia del narrador en los hechos relatados. Corresponden al plano de la *enunciación*, refieren al modo en que se expresa lo que se dice.

Se distinguen tres estilos:

a) Estilo directo

Son los propios personajes los que expresan los acontecimientos que forman la historia, a través del diálogo.

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

b) *Estilo indirecto*

En este caso es el narrador el que predomina como voz del relato. Puede referirse a las palabras de los personajes, a través de la conjunción “que”, o bien incluyéndolas en su discurso.

c) *Estilo indirecto libre*

Procedimiento en el que se mezclan recursos lingüísticos propios de los dos estilos anteriores. Se trata de reflejar lo que piensa o siente el personaje sin verbo introductorio, pero con las arcas verbales, adverbiales o pronominales propias del estilo indirecto

Así, lo que piensa un personaje puede expresarse:

- ✍ En estilo directo: *¿Cómo no se me ocurrió?*
- ✍ En estilo indirecto: *Pensaba que cómo no se le había ocurrido*
- ✍ En estilo indirecto libre: *¿Cómo siendo aquello tan sencillo no se le había ocurrido a él?* (el empleo de “le” y “a él” indica que el narrador está presente, ya que el personaje no pronuncia las palabras.

La “desaparición” del narrador se producirá en el siglo XX con el monólogo interior, que permitirá al propio lector adentrarse en el mundo interno del personaje.

Esta técnica consiste en dar a conocer directamente el pensamiento no verbalizado por el personaje. El texto así construido se desarrolla en orden lógico, mediante asociaciones libres, y utiliza una sintaxis poco estructurada con el fin de reflejar la manera caótica y desordenada con que se presentan los pensamientos en la conciencia.

Tipos de Narradores

Quien inventa o recrea una historia es el *autor o escritor*, pero quien la cuenta, en definitiva, es el narrador. El narrador puede situarse dentro del acontecer como un personaje que participa de los hechos del mundo narrado y contar en primera persona o puede estar fuera del relato y narrar en tercera persona.

- ? **Narrador Homodiegético**, cuando forma parte de la historia e interviene en los sucesos narrados, puede ser protagonista o testigo.
 - ? **Narrador protagonista**, cuenta el relato como su propia historia, en consecuencia es personalizado y altamente subjetivo, todo el universo se organiza en torno a su accionar.
 - ? **Narrador Testigo**, narra en primera persona, pero en segundo orden, lo que narra le ocurre a otro. Es un espectador del acontecer.
- ? **Narrador Heterodiegético**, cuenta el acontecer desde fuera, utilizando, por lo general, utiliza la tercera persona gramatical. Se caracteriza por poseer mayor objetividad y distancia respecto de los hechos narrados.- puede adoptar dos puntos de vistas:
 - ? **Narrador Omnisciente**, conoce todo sobre el mundo representado. Es una especie de dios que sabe todo lo ocurrido en el pasado, se anticipa a veces la futuro e interpreta los pensamientos y sentimientos de los personajes. Puede influir en el lector respecto de la simpatía o antipatía por ciertos personajes o hechos al tomar partido por alguno, aún cuando trata de presentar con objetividad los espacios donde ocurren los hechos narrados.
 - ? **Narrador Objetivo**, asume el rol de una cámara de cine que registra exclusivamente lo que ocurre en la exterioridad del universo representado. Ofrece datos concretos, acciones, hechos, etc. No penetra dentro de las conciencias de los personajes, por lo que no interpreta sus pensamientos y sentimientos. Aunque trata de mostrar una visión objetiva, no existe la objetividad total en el relato.

Focalización, perspectiva o punto de vista

La focalización es el modo concreto que asume la voz narrativa para permitir que una acción sea percibida de una forma determinada. Alude al grado de restricción de la información de

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

las acciones de los personajes. En tales acciones la narración se presenta desde ángulos específicos, de este modo tenemos:

- ? Focalización Cero, se da ante la ausencia de focalización, es decir, no se percibe restricción en la entrega de la información. Se corresponde con el narrador omnisciente, pues conoce todos los puntos de vista o perspectiva posibles.
- ? Focalización Interna, el narrador sitúa su punto de vista en el interior de los personajes. Narra conociendo los hechos a partir de su propia experiencia. Se corresponde con un narrador protagonista. Sabe lo mismo que los demás personajes.
- ? Focalización Externa, la voz narrativa solo describe lo que ve y oye. Presenta una visión externa. Su grado de conocimiento es limitado, sabe menos que los personajes.

Los Acontecimientos

Son los hechos que ocurren en el relato, constituyen en sí, un proceso para llegar a un resultado, podemos decir también que corresponden a acciones que los personajes realizan.

Se organizan en tres fases:

1. Planteamiento o presentación: aquí el narrador presenta a los personajes fundamentales y da cuenta del espacio y del tiempo en que ocurren los acontecimientos, a veces, suele presentarse el conflicto.
2. Desarrollo: se expone en detalle el accionar de los personajes frente a un determinado problema.
3. Desenlace: se presenta la resolución del conflicto, dando lugar a un final que puede ser feliz, desgraciado o incierto

Tema y Argumento

El argumento está conformado por la sucesión de acontecimientos que se desarrollan en él. Se puede expresar a través de una breve síntesis debiendo conservar los detalles fundamentales.

¿Qué dice el texto?

Al hablar del tema nos referimos a la formulación breve y clara que contesta la pregunta: ¿de qué trata el texto? La respuesta es por lo general, un sustantivo abstracto con algún detalle que completa su sentido, por ejemplo, en la Odisea, el *regreso* a la patria, en otras será el *amor* más poderoso que la muerte.

Los personajes

Los personajes se constituyen en el eje dinamizador sobre el cual gira todo el desarrollo de la acción, se trata de entes creados por el autor que participan en los acontecimientos que la obra refiere, pueden ser personas, animales, cosas o seres imaginarios que adoptan rasgos humanos en el accionar.

I. Clasificaciones

- ? Según configuración y grado de individualidad:
 - ? Estereotipos: responden a una imagen prefijada y reiterada de formas conductuales y expresivas, como resultado de la tradición literaria, ejemplo, el viejo verde, la mujer dominante.
 - ? Tipos: es portador de rasgos psicológicos y morales reconocidos, representa a un sector de la sociedad, por ejemplo, el provinciano en *Martín Rivas*, el caballero andante en *Don Quijote*.
 - ? Personajes literarios: el lector los ubica por sus nombres propios:, saben como actúan y por qué, son de rasgos de personalidad muy fuertes, por ejemplo, tenemos a la Celestina, el Cid, Papelucho.
- ? Según su graduación jerárquica en el desarrollo del acontecer:
 - ? Principales o protagonistas, en torno a los cuales se desarrollan las acciones del relato.
 - ? Antagonistas, cuya acción es casi tan relevante como los protagonistas, pero que se opone a la del protagonista.

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

- ? Secundarios, su vida y actos son menos importantes para el narrador, pero que, sin embargo, no dejan de ser vitales para el desarrollo de la acción.
- ? Considerando su génesis y desarrollo:
 - ? Dinámicos, evolucionan en el transcurso del relato (pasan de malos a buenos, o maduran durante el relato).
 - ? Estáticos, se caracterizan por permanecer sin cambio alguno durante el relato.
- ? Por el grado de complejidad en su configuración:
 - ? Plano, cuando estamos en presencia de un ente creado en torno a una sola idea o cualidad.
 - ? Redondo, cuando suponemos en este personaje, un mayor grado de complejidad, ambigüedad y consistencia psicológica.
- ? Desde el punto de vista de la pluralidad o la unidad:
 - ? Colectivo, como cuando se habla de un conjunto de personas como si fuera una sola. Por ejemplo, en la Araucana se menciona al pueblo mapuche y al pueblo español como una entidad.
 - ? Individual, cuando se trata de una sola entidad, destacada de entre un grupo colectivo.
- ? Dependiendo de las relaciones que establezcan los personajes en trono a su actuación, los personajes pueden:
 - ? Actuar en forma negativa, siendo receptores de la acción o pasivos.
 - ? Actuar en forma positiva, siendo activos en la acción.
 - ? Benefactores, en tanto ayudan a los demás.
 - ? Destruyores, cuando los dañan.

Técnicas para la descripción de personajes del narrador

Durante el relato el lector va conociendo a los personajes mediante estrategias utilizadas por el narrador, entre ellas las más usadas son:

- ? La descripción, tanto *prosopográfica* (descripción externa) como etopéyica (descripción psicológica). Juntas forman el retrato literario.
- ? Declaraciones que formulan otros personajes sobre ellos.
- ? Datos aportados por el propio personaje a través de su forma de hablar, de sus gestos, de las acciones que realiza y de la relación que establece con otros personajes y con su entorno.
- ? El nombre de los personajes, a veces este cumple solo la función de identificarlo, sin embargo, a veces, los nombres son significativos o simbólicos, por ejemplo, Victoria (mujer que triunfa), Blanca (joven inocente), etc.

El diálogo en le relato

La lengua escrita trata de reflejar o reproducir exactamente lo que hablan los personajes a través del diálogo, que más bien nos conectan con la teatralidad, pues es en el teatro donde alcanza la mayor capacidad expresiva y vitalidad. No obstante, en la narración el diálogo puede presentarse en estilo directo o indirecto. El diálogo en estilo directo reproduce textualmente lo que han dicho o expresado los personajes reales o ficticios. El de estilo indirecto alude a lo dicho por los personajes desde el punto de vista del narrador, no se ajusta a los enunciados textuales.

Diálogo en estilo directo	Diálogo en estilo indirecto
Se debe diferenciar con claridad la narración del diálogo. Se usa un guión o raya.	El narrador adapta su enunciado con la finalidad de que la narración no altere su ritmo discursivo.
Se utilizan signos tales como las comillas y los dos puntos. Por ejemplo: <i>Antonio le dijo: "siempre te recordaré".</i>	Se desaparecen las comillas y los dos puntos, se utiliza la conjunción <i>que para introducir una oración subordinada atribuida a un personaje</i>

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

Es fundamental identificar qué personaje habla en cada oportunidad.	El narrador indica qué personaje es el que habla.
El modo de hablar de cada personaje debe corresponder a su forma de ser, a su carácter, al grupo social que representa, etc.	El narrador señala los aspectos que evidencian el modo de ser de los personajes.
El diálogo es espontáneo, fluido y natural, en la medida que es una imitación fiel de la lengua oral.	El diálogo pierde su espontaneidad.

Los Géneros Literarios

CONCEPTO

Los géneros literarios se refieren a las diversas variedades que nos ofrece la creación literaria. Distinguimos tres categorías principales: la narrativa, la lírica y el drama. A su vez, estos tipos presentan distintas formas menores y particulares, como veremos a continuación.

EL GÉNERO LÍRICO

En las obras líricas lo que prima, más allá de la representación de una realidad física o exterior, es la expresión de los sentimientos y emociones particulares del autor. Dicho propósito es llevado a cabo a través del *hablante lírico*, que es la figura ficticia creada por el autor para dar forma escrita a su universo interior.

El tema de una obra lírica puede ser variado, pero se plantea siempre desde un punto de vista fundamentalmente subjetivo.

La forma tradicional de expresión lírica es el *poema*, que es desarrollado a través de una serie de versos que articulan el mensaje a través de la segmentación del mismo en diversas frases, formando una serie de *rimas* que son separadas en *estrofas*, dando un ritmo particular al texto lírico. Los versos se diferencian de acuerdo al número de sílabas que contengan. También varían según el tipo de composición (soneto, oda, romance, etc.).

La rima se refiere a la coincidencia de sonidos que tienen los versos al finalizar. Para ello se considera como terminación del verso a todas las letras que hay a partir de la última vocal acentuada. Hay dos tipos de rimas:

- ✍ *Rima Consonante*: se produce cuando las terminaciones de los versos son exactamente iguales, tanto en sus vocales como en sus consonantes
- ✍ *Rima Asonante*: se produce cuando en las terminaciones de los versos coinciden sólo las vocales, y no las consonantes.

También es posible hallar poemas de versos libres, esto es, aquellos cuya composición no está limitada ni por el número de sílabas de los versos ni por las rimas entre ellos.

El género lírico se caracteriza además por el uso de *figuras literarias*, algunos de los cuáles son usados también en el habla cotidiana. Estos recursos lingüísticos se caracterizan por alterar la forma de decir las cosas, o bien usar otras palabras para plantearlas. También se refieren a las semejanzas que pueden establecerse entre características de personas o cosas.

Las figuras literarias se desarrollan en varios niveles, de acuerdo a los cuales podemos clasificarlas de la siguiente manera:

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

1. Figuras Fonéticas

Se refiere a la forma en que sonidos particulares se repiten o contraponen en un poema.

1. *Aliteración*: es la repetición de palabras, sobretodo consonánticas, dentro de un mismo verso, estrofa o frase.
2. *Onomatopeya*: consiste en imitar sonidos reales por medio del ritmo de las palabras.

2. Figuras Sintácticas

Son aquéllas que transforman el orden de las oraciones. Las más importantes son la anáfora, la enumeración y el hipérbaton. El resto deriva de estas formas principales.

3. *Anáfora*: es la repetición de palabras al inicio de un verso o al comienzo de frases semejantes.
4. *Enumeración*: es la reunión de varios términos de forma ordenada. Un recurso propio de la poesía contemporánea es la *enumeración caótica*, es decir la agrupación de conceptos que no tienen aparentemente ninguna relación.
5. *Hipérbaton*: consiste en invertir el orden gramatical de las palabras de la oración y la ilación lógica de las ideas.
6. *Antonomasia*: consiste en utilizar un adjetivo para referirse a un nombre porque se parte de la idea de que le corresponde de manera inconfundible. Está muy relacionada con la metonimia y la sinécdoque (véase más adelante).
Simón Bolívar es *El Libertador*, a Jesucristo se le llama *El Salvador*, a Aristóteles, *el Estagirita*...
7. *Comparación*: Relación entre dos clases de ideas u objetos, la cual se establece mediante la conjunción comparativa como:
tu cabello sombrío como una larga y negra carcajada
8. *Personificación*: consiste en atribuir cualidades propias de los seres animados y corpóreos a los inanimados o abstractos y, en particular, otorgar atributos humanos a otros seres animados o inanimados.

3. Figuras de Pensamiento

Se trata de cambios que afectan a la totalidad de la idea expresada en uno o varios versos.

9. *Antítesis*: yuxtaposición de dos palabras, frases, cláusulas u oraciones de significado opuesto con el fin de enfatizar el contraste de ideas.
Fuego es el agua, el céfiro pesado, sierpes las flores, arenal el prado
10. *Apóstrofe*: figura por la cual el hablante interrumpe el discurso para dirigirse a una persona ausente o muerta, a un objeto inanimado, a una idea abstracta, a quienes lo escuchan o leen o a sí mismo.
Olas gigantes que os rompéis bramando / En las playas desiertas y remotas, / Envuelto entre la sábana de espumas, / Llevadme con vosotras.

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

11. *Hipérbole*: Figura que consiste en exagerar los rasgos de una persona o cosa, ya por exceso (*Érase un hombre a una nariz pegado*), ya por defecto (*¿Qué me importaban sus labios por entregas...?*), y que lleva implícita una comparación o una metáfora.
12. *Pleonasmo*: consiste en utilizar palabras innecesarias, es decir, que no añaden información a la frase, con el fin de enfatizar o realzar una idea.
13. *Ironía*: consiste en dar a entender justamente lo contrario de lo que se está diciendo. Se produce por una contradicción entre el significado literal de las palabras y el contenido connotativo de las mismas, asociado al contexto en que son empleadas.
14. *Sarcasmo*: es la ironía misma cuando pasa al tono amargo, mordaz, cruel o insultante.
15. *Paradoja*: son ideas contrarias por naturaleza en un mismo pensamiento, el cual generalmente encierra una verdad profunda.
16. *Elipsis*: suprime elementos de la frase, en perjuicio de la claridad de ella, pero dotándola de brevedad, energía, rapidez y poder sugestivo
17. *Epíteto*: es el adjetivo que, colocado delante del sustantivo, expresa una cualidad de alguna persona o cosa.
18. *Asíndeton*: consiste en omitir las conjunciones para dar mayor dinamismo a la frase.
19. *Polisíndeton*: consiste en usar más conjunciones de las necesarias, para dar a la frase una mayor solemnidad.
20. *Perífrasis*: es decir con un rodeo de palabras lo que podría decirse con menos o incluso con una sola.
21. *Alusión*: es la perífrasis que hace referencia a persona o cosa conocida sin nombrarla.
22. *Eufemismo*: es la perífrasis que se usa para evitar una expresión penosa u horrenda, grosera o malsonante.

4. Figuras Semánticas

Son aquéllas que establecen relaciones entre los significados de las palabras.

Tropos: Empleo de las palabras en sentido distinto del que propiamente les corresponde, pero que tiene con este alguna conexión, correspondencia o semejanza. El tropo comprende la sinécdoque, la metonimia y la metáfora en todas sus variedades.

23. *Sinécdoque*: consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras, para designar un todo con el nombre de una de sus partes, o viceversa; un género con el de una especie, o al contrario; una cosa con el de la materia de que está formada, etc.
24. *Metonimia*: consiste en designar una cosa con el nombre de otra tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa significada, etc.
las canas por la vejez; leer a Virgilio, por leer las obras de Virgilio; el laurel por la gloria...
25. *Metáfora*: consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación tácita.
Las perlas del rocío; la primavera de la vida; refrenar las pasiones...

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

5. La actitud del hablante lírico
- ? Actitud de canción o carmínica: es la actitud más plenamente lírica, en que la expresión de los sentimientos predomina en forma casi absoluta. La calificación de carmínica procede de carmen, que en latín significa canción.
- No sé lo que he soñado
en la noche pasada;
triste, muy triste debió ser el sueño
pues despierto la angustia me duraba. (Gustavo Adolfo Bécquer, español)*
- ? Actitud enunciativa: aquí el hablante lírico entrega sus sentimientos solo a través de la descripción de un hecho concreto.
- A recorrer me dediqué esta tarde
las solitarias calles de mi aldea
acompañado por el buen crepúsculo
que es el único amigo que me queda. (Hay un día feliz, de Nicanor Parra, chileno).*
- ? Actitud apelativa o apostrofica: en esta situación el poeta reta, interroga o dirige la palabra al objeto lírico esperando una respuesta de él, aunque sea un ser sin vida.
- Pura, encendida rosa,
émula de la llama
que sale con el día,
¿cómo naces tan llena de alegría
si sabes que la edad que te da el cielo
es apenas un breve y veloz vuelo? (Francisco de Rioja, español).*

GÉNERO HISTÓRICO-LÍRICO

Son los tipos de poesía lírica que se han desarrollado en distintas culturas, estilos y por diferentes autores.

26. Elegía: es una composición lírica melancólica, en la que se canta la pérdida de algo. Sirve para llorar las ausencias y la muerte. Más que del metro depende de la intención. La obra *Coplas a la muerte de mi padre*, de Jorge Manrique, es de las más conocidas en este tipo
27. Oda: en general expresa entusiasmo y, por lo tanto, está asociada a factores externos u objetivos. Su acento depende del tema objetivo que la inspira, y consiste generalmente en una alabanza a aquello que se considera digno de merecerla. Recuérdense las famosas odas de nuestro Neruda, desde el mar hasta el caldillo de congrio.
28. Soneto: modo de componer textos líricos estandarizado en cuanto a forma y temática, que es principalmente amorosa. Petrarca y Dante la usaron antiguamente, y luego lo hicieron Shakespeare, Góngora, Quevedo, etc.
29. Romance: su origen es popular, y transmitía oralmente temas relacionados con la historia o las leyendas, muy cercanos a la época. Era la forma en que la gente recordaba los hechos importantes para su comunidad. En sus comienzos orales, su rima era consonante, pero luego evolucionó hacia la rima asonante entre versos pares.
30. Prosa poética: forma narrativa que, sin estar construida a través de versos, posee características propias de la lírica. Se ha desarrollado fundamentalmente a partir del siglo XIX.

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

EL GÉNERO NARRATIVO

Está constituido por las obras escritas en prosa con argumentos ficticios cuya extensión puede ser más bien breve (es el caso de los cuentos), o bien extensa (la novela)

Se caracteriza por la existencia de un *narrador*, un *receptor ideal* y por la representación de un *mundo ficticio*.

Tiene origen en la épica, uno de los géneros más antiguos, con base en los mitos (Antígona y Electra, Edipo). La épica, a su vez, dio paso a la Epopeya (*La Iliada* y *La Odisea* de Homero, *La Araucana* de Alonso de Ercilla)

Se mantienen algunos rasgos de estas primeras expresiones narrativas en la narrativa actual, como la importancia de la figura del *héroe*; la *representación de un mundo rico y completo* descrito cuidadosamente; la presencia de un *narrador* que describe el mundo e introduce el discurso de los personajes y el suyo propio; *se recrea un ethos* para el lector, esto es, el conjunto de costumbres que constituyen el modo característico de un tiempo y lugar determinados, etc.

Sin embargo, como elementos innovadores la narrativa como hoy la conocemos introdujo la escritura en prosa; la presentación de un narrador personal; su existencia material (escrito e impreso), frente a la oralidad de la epopeya; se deja de lado la mitología para centrarse en los valores de la sociedad moderna, etc.

La novela y *el cuento*, formas principales de este género, poseen a su vez una serie de subgéneros como el cuento breve o micro-cuento, la novela costumbrista, la novela policial, el cuento fantástico, etc.

EL GÉNERO DRAMÁTICO

El contenido de la obra dramática se presenta directamente a través del *diálogo* de los propios *personajes*, pues no existe un narrador que ordene la historia. En otras palabras, el drama se desarrolla a través del intercambio comunicativo de los personajes.

Dicho diálogo puede ser representado por actores, en lo que denominamos *representación teatral*.

El origen de este tipo de obras se encuentra en la antigua Grecia, en bacanales o fiestas dedicadas al dios Baco o Dionisio, dios de la fertilidad de la tierra, a quien se le atribuía la bendición de tener un año próspero.

Es característico de la obra dramática la presentación de un *conflicto entre dos fuerzas contrarias o antagónicas*, el cual toma diversas manifestaciones, como un enfrentamiento héroe-antihéroe (propio de la epopeya), la lucha contra un ente natural personificado (propio del realismo mágico), la espera por alguna persona o suceso, la venganza, etc.

Este conflicto por lo general se encuentra estructurado del siguiente modo:

- ⌘ *Presentación del conflicto*: se presentan las partes en pugna y las razones del problema. Por lo general se encuentra en el primer acto
- ⌘ *Desarrollo del conflicto*: las partes luchan por conseguir sus objetivos. Se lleva a cabo mediante dos movimientos opuestos:
 - ⌘ *Tensión dramática*: momento en que las fuerzas se enfrentan directamente y parecen acercarse a una solución que beneficie a alguna de ellas. Sin embargo, el problema no se resuelve.
 - ⌘ *Distensión*: como en el momento anterior, no se resuelve el conflicto, sino que hay una relajación de la acción dramática, para luego volver a la tensión y llegar a su punto más alto antes del desenlace.

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

- ☞ *Desenlace*: se impone una de las partes sobre la otra, por tanto se resuelve el conflicto. Previamente ocurre el *climax* o momento de mayor tensión de la obra dramática.

La obra dramática tiene tres formas principales: *tragedia*, *comedia* y *drama*.

1. La tragedia

Lo trágico se caracteriza por una lucha contra la fatalidad, contra el destino adverso. La tragedia surge en principio como una festividad religiosa, caracterizada por la sumisión a la voluntad sobrenatural de la divinidad. Por este motivo, los personajes de estas obras prácticamente no cuentan con voluntad propia. El destino manda sobre la voluntad. Los personajes son dioses, semidioses, héroes o nobles (todas personas dignas de imitación); y presenta un acento patético (*pathos*, sentimiento), lo cuál la llena de lirismo.

El objetivo de la tragedia es provocar en los espectadores temor y compasión, pues al ver las desgracias que le ocurren al personaje heroico, el público entenderá lo inevitable que es el destino fruto de la voluntad de los dioses, al tiempo que comprenderán su propia condición mortal.

2. La comedia

Se diferencia de la tragedia en que sus personajes son hombres comunes que tienen algún vicio; el medio ambiente es el que encausa y determina las acciones; y posee un acento marcadamente satírico.

La tragedia quería ejemplarizar a los hombres con las grandes acciones de dioses y héroes; la comedia, en cambio, se satisface en corregir a los hombres con el propio reflejo de sus insignificancias. Por lo tanto, la comedia tiene un evidente tono crítico y polémico.

Los personajes suelen ser *arquetipos*, es decir, representantes de algún rasgo típico de los seres humanos: el avaro, el ladrón, etc. A estos se los presenta en situaciones graciosas o ridículas.

3. El drama

Lo dramático trata de conmovernos. El drama es una transacción de la tragedia con la época moderna: elimina el sentido del destino o fatalidad. Trata de representar la vida sin extremismos y mostrar a los seres humanos como son, sus defectos y virtudes.

Esta forma teatral surge en los tiempos modernos, y presenta conflictos de tipo individual o social en relación con los nuevos problemas que aquejan al hombre en la nueva era de la industrialización

En la época contemporánea se incorporan otros temas que apuntan a la condición humana y los conflictos existenciales. Algunos son la soledad, el absurdo, la violencia, la alineación...

LA LITERATURA COMO DISCURSO

Los discursos son los enunciados emitidos por un emisor en un determinado contexto, donde se materializa tanto su opinión personal como su ideología y visión de mundo.

La literatura, especialmente la narrativa, crea simulacros de la realidad: incluso si no existen los hechos que expone, ellos son isomorfos de otros acaecidos o posibles. Del mismo modo evoca personajes que, aunque no sean históricos, se asemejan a personas que se mueven en el teatro de la vida.

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

EL CONTEXTO DE PRODUCCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS

En el ámbito literario, el contexto se refiere al conjunto de circunstancias históricas y socio-culturales que rodean y determinan, en diversa medida, al autor, su obra y su época. Existen el *contexto biográfico* (datos referentes a la vida del autor); *Estético* (ideas literarias o corriente en la que se inscribe); *Ideológico* (ideas vigentes sobre el arte, la cultura, la política, etc.); *Generacional* (artistas y escritores contemporáneos); y *epocal* (momento histórico en que se encuentra o al que se refiere un autor con su obra o en que surge algún tipo de literatura).

En general, en literatura todos ellos se encuentran englobados en el *contexto histórico-estético*, que define el desarrollo de la literatura como manifestación artística. Cada contexto particular contempla un tiempo determinado, y por ello poseen un carácter documental. Los más importantes son:

- ✍ *La cortesía y el orden caballeresco*, propio de la Edad Media
- ✍ *Literatura bucólica o pastoril*: relata la sencillez de la vida en el campo de personajes puros e ingenuos. Pertenece al periodo renacentista.
- ✍ *El Barroco y el manierismo*: predominio de lo artificioso, del ingenio y del arte sobre la naturaleza. El interés de los artistas está en lo ornamental, la línea quebrada y lo dinámico, junto a una mayor inquietud religiosa y metafísica, además de un difuso escepticismo, expresado a través de la ironía y la dislocación de las formas. Es propio de los siglos XVII y XVIII. En este periodo se encuentra también la *picaresca*, que trata de la vida de rufianes, hampones y vagabundos (pícaros)
- ✍ *El Neoclasicismo*: abarca gran parte del siglo XIX. Se pretende un equilibrio presidido por la razón.
- ✍ *El Romanticismo*: surge como contraposición al anterior. Se caracteriza por su idolatría a la libertad individual, apego a la naturaleza, y un fervor por la espontaneidad y, por lo tanto, por el sentimiento y lo instintivo.
- ✍ *El Realismo*: es una reacción a lo anterior, y dentro de él es destacable el *naturalismo*. Se opone al idealismo romántico: en vez de presentar personajes celestiales y bellos, apela a las fealdades de la vida, a seres viciosos, perversos o tarados como protagonistas de sus obras.
- ✍ *El Costumbrismo*: representa el modo de vida en las grandes ciudades del siglo XIX y comienzos del XX, y también en el campo. Aquí se encuentra la novela histórica y el artículo de costumbres.
- ✍ *Literatura de fin de siglo*: conocida como decadentista o modernista. Se refiere al tiempo de consolidación de la burguesía y profesionalización del artista, quien se integra a un espacio de fantasía y belleza creado por el lenguaje poético. Como tema además considera los cambios sociales previos a la I Guerra Mundial.
- ✍ *Las Vanguardias*: recogen el descontento y la crisis social posterior a las guerras mundiales. Pertenecen a la era contemporánea y critican su racionalismo, realismo y capitalismo.

Entre ellas encontramos al existencialismo, expresionismo, cubismo, surrealismo, dadaísmo y al futurismo.

- ✍ *El existencialismo*: fue una corriente filosófica y artística. Su autor más representativo es Jean Paul Sartre, además de Albert Camus, Franz Kafka y otros.

La característica central es el énfasis en cuestiones relativas a la existencia concreta del sujeto: la libertad, la idea de la muerte, la relación con el Otro, la responsabilidad individual, etc. Plantea un punto de vista individualista, ateo y pesimista (aunque Sartre habla de existencialismo

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

humanista). En literatura se presentan situaciones que llegan a lo absurdo y sin sentido, para provocar una profunda reflexión en el lector.

- ⚡ *El Surrealismo*: deja de lado el racionalismo y la objetividad en el acto de creación; busca el azar, las coincidencias, los sueños e intuiciones como fuente de inspiración, usa símbolos que remiten a la mente y al inconsciente. Usa el método de la "escritura automática", es decir, escribir lo que se piensa en el momento.
- ⚡ *El Dadaísmo*: exalta lo inconsciente, y el disparate asciende a categoría estética. La imaginación, libre de trabas racionales, permite que el subconsciente extienda su imperio.

MUNDOS NARRATIVOS POSIBLES

La literatura es más que una mera representación de estados de mundo: es ella misma creadora de mundos posibles con leyes, principios y valores independientes de cualquier ámbito.

Se habla de *mundos literarios* para referirse a aquellos conjuntos imaginarios de leyes y principios reguladores de una realidad representada únicamente a través del lenguaje. Hay cinco tipos principales:

- ⚡ **Mundo de lo Real**: representa el mundo referencial, con las leyes, principios y limitaciones propios de la realidad que conocemos. Hay una causalidad cronológico-secuencial, que denota la importancia del espacio y el tiempo.

El narrador tiene la función de representar fielmente la realidad, por medio del discurso descriptivo y la fidelidad lingüística. Del mismo modo, el lector espera que esa descripción coincida con su propia experiencia. Es en la literatura costumbrista y en el realismo del siglo XIX donde más se presenta.

- ⚡ **Mundo de lo Fantástico**: representa un quiebre o ruptura de las leyes del realismo, además de ser un golpe sorpresivo a las expectativas del lector, quien espera que la estabilidad del mundo real se mantenga.

Lo fantástico necesita del mundo realista para aparecer, y se esconde precisamente en él. En este sentido es que su erupción implica una máxima tensión del suspenso narrativo, y un abandono definitivo del mundo real hacia regiones de imaginación fantástica que niegan o amenazan el mundo de lo real. Se relaciona al tópico de lo inefable, de lo extraño.

- ⚡ **Mundo de la Ciencia Ficción o fantasía especulativa**: es un mundo posible que tiene su punto de partida en los límites del mundo real, pero que, a través de sucesivas extrapolaciones de carácter científico (o pseudo-científico) se eleva hacia una anticipación de mundos futuros, más avanzados tecnológicamente.

Temáticamente se relacionan con los viajes espaciales, la vida extraterrestre, viajes en el tiempo, las sociedades del futuro, etc. En relatos contemporáneos de este tipo se suele presentar un mundo devastado por las guerras, la violencia, el totalitarismo, etc.

- ⚡ **Mundo de lo Absurdo**: mundo posible que implica la ausencia de una causalidad racional para los sucesos que ocurren y para las conductas de los personajes. Se vincula a veces a la locura, la enfermedad o el vacío existencial.

Por último, interesa revisar los siguientes conceptos del análisis literario:

PREUNIVERSITARIO POPULAR VICTOR JARA

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION

- ⚡ Tema: es la máxima idea abarcadora de un texto literario, o sea, aquella conceptualización que da cuenta de la propuesta general de un texto. Es lo que da origen al conflicto principal, que se presenta a lo largo de toda la obra.

Algunos temas de la literatura son, en la epopeya, el valor y la nobleza como características naturales y propias de un guerrero; en la tragedia, la soberbia que engeñe al personaje y lo conduce a un error trágico; en las novelas de costumbres, el engaño de las mujeres a sus maridos; en los cuentos maravillosos, el personaje que ayuda al protagonista con sus poderes mágicos; en la comedia, los enredos de cartas que causan situaciones cómicas; etc.

- ⚡ Tópico: es un dicho o esquema fijo de pensamiento, retomado en distintas épocas por distintas artes, desarrollado con diversas variaciones.

Los tópicos son ideas que se refieren a intereses y preocupaciones comunes a toda la humanidad. Por ello, son los más importantes jerárquicamente.

Algunos tópicos recurrentes son: el amor que triunfa sobre la muerte; la naturaleza y las edades del hombre (comparar la vida con las estaciones del año); las armas y las letras como oficios que otorgan honor al hombre; el mundo al revés (inversión de roles, papeles y valores); el paisaje ameno; la vida como un sueño; el mundo como teatro; la fugacidad de la vida y la necesidad de aprovechar el momento, etc.

- ⚡ Motivo: es una situación que se repite, e implica una serie de acciones que se repiten en distinto orden. Por ejemplo, el motivo del viaje del héroe en *La Odisea* da origen a una serie de situaciones encadenadas típicas: aventuras, dificultades, peripecias, que se repiten en muchos otros textos hasta hoy.

Algunos de estos motivos son: el viaje de formación del héroe, la búsqueda del padre, la consecución de un ideal imposible, sobrevivencia y mejoramiento de la posición social, etc