

Introducción

Lectura de los textos de John Banville (página 184) y de Fernando Sabater (página 186)

El poema al que alude Sabater (**METATEXTUALIDAD**) es de **Lope de Vega**. Lope se refiere al amor romántico y Sabater al amor por la literatura, a la pasión por la lectura.

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor süave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

1. Definiciones de literatura

- El hecho literario puede abordarse desde tres enfoques diferentes: el autor, el texto y receptor.

LITERATURA	Naturaleza	<ul style="list-style-type: none"> • Manifestación artística. • Creación de un mundo ficticio. • Intención estética en la expresión lingüística → desautomatización → extrañamiento.
	Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Diversión, entretenimiento. • Transmisión de ideas y valores.
	Valores y finalidad	<ul style="list-style-type: none"> • Función estética → Forma del mensaje. • Enseñar deleitando → Didáctica-placer.
	Es un acto de comunicación unidireccional	<ul style="list-style-type: none"> • Emisor → autor/a. • Receptor → lector/a. • Mensaje → la obra literaria. • Importancia del contexto.
	Forma de expresión	<ul style="list-style-type: none"> • Verso y prosa. • Recursos estilísticos. • Cualquier modalidad textual → narración, descripción, exposición, argumentación, diálogo, etc.

1. 1. El autor → Emisor

- Emite el texto literario e interpreta la realidad combinando la **mímesis** (imitación) con la fantasía (ficción).
- Según la teoría del psicoanálisis de Freud, es importante conocer la vida del escritor para interpretar su producción textual.

1. 2. El texto literario → Mensaje

- Nace con voluntad artística y emplea un lenguaje propio: el lenguaje literario.
- Este lenguaje tiene una **función poética y desautomatizadora**, que provoca en el receptor un efecto de **extrañamiento** y supone un desvío respecto a la norma y crea **mensajes que admiten múltiples interpretaciones**.
- El formalismo y la estilística se centran en el texto literario al abordar el estudio de la literatura.

1. 3. El lector → Receptor

- El lector es quien descifra y construye el universo literario, ya que da al texto su propia interpretación (estética de la recepción y teoría de la deconstrucción). En este proceso de decodificación, es especialmente relevante tener en cuenta el **contexto** de la obra.

2. La literatura, un gran texto de textos

- Todo texto influye en la lectura e interpretación de otros textos.

2. 1. El canon literario

- Está constituido por las obras fundamentales (clásicos) que se transmiten de una generación a otra.
- El canon varía con el tiempo y hay tantos cánones como puntos de vista se adopten.

2. 2. Las relaciones extratextuales

- Las obras literarias establecen relaciones entre sí. Estas pueden ser intertextuales, paratextuales, metatextuales o hipertextuales.

3. El lenguaje literario

- La pluralidad de significados se consigue mediante el empleo de recursos retóricos. Estos pueden ser fónicos, morfosintácticos y semánticos.

4. Los géneros literarios

- Son las categorías establecidas por la tradición según los rasgos formales, el contenido y la **intención** de los textos literarios.
- Hay tres géneros literarios: narrativo, lírico y dramático, que interfieren en el horizonte de lectura, es decir, orientan la interpretación del texto.

5. La narrativa

- Los textos narrativos relatan la historia de unos personajes en verso o en prosa.

5. 1. Subgéneros narrativos

- Los principales subgéneros narrativos en verso son la epopeya, el cantar de gesta, el poema épico, el romance y la fábula.

- Los principales subgéneros narrativos en prosa son la novela, la novela gráfica, el cuento, la leyenda y el microrrelato.

5. 2. Elementos del discurso narrativo

- Los elementos que forman parte del discurso narrativo son el **narrador**, los **hechos** narrados, los **personajes** que los llevan a cabo, el **tiempo** y el **espacio**.
- El narrador **testigo** y el narrador **protagonista** narran los hechos en primera persona y actúan como un personaje más. El narrador **omnisciente** y el narrador **conductista** u **objetivo** narran en tercera persona y no forman parte de la trama.
- Los **personajes** se clasifican en protagonistas, antagonistas y secundarios. Según su profundidad psicológica, pueden ser redondos o planos.
- En toda narración siempre existe un **tiempo del enunciado**, que es aquel en el que transcurre la historia, y un **tiempo de la enunciación**, el momento en que se relatan los hechos. El autor puede alterar el orden lineal del relato usando la **analepsis** o retrospectiva y la **prolepsis** o anticipación. Otros procedimientos que afectan a la duración del relato son la **elipsis**, el **resumen**, la **escena** y la **amplificación**.
- Pueden darse diferentes **tipos de espacio**: dinámico o estático; simbólico o costumbrista; fantástico o realista; cerrado o abierto.

6. La lírica

- El género lírico se caracteriza por la **subjectividad**, ya que el **yo poético** expresa sus emociones y sentimientos, y por la importancia del ritmo y la musicalidad.
- Los textos líricos pueden ser estróficos o no estróficos, dependiendo de la disposición de los versos, de cuyo estudio se encarga la **métrica**.

6. 1. Subgéneros líricos

- Son subgéneros líricos: la elegía, la oda, la égloga, la canción y la sátira.

7. El teatro

- El teatro o género dramático está formado por los textos **creados para ser representados**. En él los personajes intervienen sin la mediación de un narrador y es fundamental la presencia del diálogo.

7. 1. El texto teatral

- Está constituido por el **diálogo** y las **acotaciones**.
- El **diálogo** recoge las intervenciones de los personajes y posee una **doble función**: hace avanzar la trama y caracteriza la psicología de los personajes. Forman parte del diálogo las conversaciones entre los personajes, los monólogos y los apartes.

- Las **acotaciones** son las indicaciones que hacen posible la puesta en escena del texto. Pueden ser externas (explícitas) o internas (implícitas).

7. 2. El espectáculo teatral

- Los **elementos no verbales** que intervienen en una representación (música, escenografía, vestuario, iluminación, técnicas de interpretación...) influyen en la interpretación del texto dramático.
- Existen diferentes **niveles de emisión y recepción**: el nivel de la autoría, el nivel de la dirección escénica y el nivel de la actuación.

7. 3. Subgéneros teatrales

- Tradicionalmente se distinguen tres subgéneros teatrales: tragedia, comedia y drama o tragicomedia.
- Algunas formas propias del teatro popular son el paso, el entremés, el sainete y el guiñol.

CRÍTICA LITERARIA***Literatura y restricciones semánticas***

El simple conocimiento del código lingüístico nos hace sentir, aun sin poseer conocimientos especiales, que los significados de las palabras establecen ciertas restricciones en su uso y en sus posibilidades combinatorias. La razón es evidente: si utilizamos el lenguaje para representar y transmitir nuestras experiencias, no cabe duda de que hay hechos imposibles, ajenos a la realidad, cuya enunciación no nos planteamos siquiera. Así, no podemos, por obvias razones, atribuir un adjetivo como *líquido* a ciertos sustantivos cuyo significado es incompatible con esta cualidad. No podríamos decir, en buena lógica, "roca líquida" o "silla líquida". De modo análogo, resultaría sorprendente que alguien atribuyese una actividad como el sueño a un objeto. ¿Qué ocurriría ante un enunciado como "la mesa tiene sueño"? Sin embargo, Neruda menciona un sonido "de ruedas de tren con sueño" en el conocido poema "Barcarola", de *Residencia en la tierra*. He aquí un ejemplo más de estas restricciones semánticas: los adjetivos de color son incompatibles con palabras que designan nociones no materiales, porque, naturalmente, sólo podemos atribuir color a lo que resulta visible. Cabe suponer una hipotética construcción como "pensamiento verde". En tal caso, y puesto que el pensamiento no es algo material y perceptible mediante la vista, sería forzoso deducir que *verde* no significa en ese contexto nada que tenga que ver con el color, lo mismo que ocurre con expresiones como "viejo verde" o "chiste verde". Cuando *verde* se utiliza para designar un color comporta ciertas limitaciones en su uso. Sin embargo, Lorca crea un "viento verde" en su famoso "Romance sonámbulo", y Juan Ramón Jiménez acuña un "Viento negro" tan improbable en la realidad como el de Lorca. Aleixandre hace algo parecido en *Sombra del paraíso*, y además aproxima a viento la noción 'líquido' en estos versos:

*Dime a quién amas, indiferente, hermosa,
bañada en vientos amarillos del día.*

No es necesario acumular ejemplos para probar que ciertos usos, ciertas relaciones vedadas en el léxico de una lengua porque contradicen nuestra experiencia del mundo, pueden ser perfectamente aceptables en una obra literaria.

RICARDO SENABRE, *Teoría de la literatura* (Darío Villanueva [Coordinador])

La literatura como extrañamiento

La actividad del hombre tiende inevitablemente al hábito y a la rutina. Esta tendencia se refleja en la actividad lingüística, y por eso el lenguaje coloquial, como otras formas de lenguaje, se caracteriza por una acentuada estandarización, relacionada con su intención de comunicar de manera eficiente y eficaz. El lenguaje literario, en cambio, se define por la recusación intencionada de los hábitos lingüísticos y por la exploración inhabitual de las posibilidades significativas de una lengua. Recientemente, el formalismo ruso ha visto la esencia de la literatura –«literaturnost», es decir, la «literariedad»– en la lucha contra esa rutina: el escritor percibe los seres y los acontecimientos de un modo inédito, a través de una especie de «deformación creadora», y este deseo de «tornar extraño» se manifiesta claramente en el lenguaje literario: los «clichés» descoloridos, los adjetivos anónimos, las metáforas caducas, etc., son postergados y sustituidos por formas lingüísticas que, por su fuerza expresiva, por su novedad y hasta por su extrañeza y sus resonancias insólitas, rompen la monotonía y la rigidez de los usos lingüísticos.

VÍTOR MANUEL DE AGUIAR E SILVA. *Teoría de la literatura*

Los géneros literarios en la Antigüedad

Los textos clásicos de teoría de los géneros son de Aristóteles y Horacio. A partir de ellos, consideramos la tragedia y la épica los géneros característicos (y los dos grandes géneros). Pero al menos a Aristóteles no se le ocultan tampoco otras distinciones y de carácter más fundamental, cuales son las que existen entre el drama, la épica y la lírica. En su mayor arte, la teoría literaria moderna se inclina a borrar la distinción entre prosa y poesía, y por tanto a dividir la literatura imaginativa (*Dichtung*) en ficción (novela, cuento, épica), drama (sea en prosa, sea en verso) y poesía (centrada en lo que corresponde a la antigua «poesía lírica»). [...] Ya en Platón y en Aristóteles se distinguen los tres géneros mayores con arreglo al «modo de imitación» (o «representación»): la poesía lírica es la *persona* del propio poeta; en la poesía épica (o en la novela), el poeta habla en parte en primera persona, como narrador, y en parte hace hablar a sus personajes en estilo directo (narrativa mixta); en el drama, el poeta desaparece detrás de sus personajes.

RENÉ WELLEK Y AUSTIN WARREN. *Teoría literaria* (Adaptación)

Una propuesta actual de clasificación de los géneros literarios

Por razones metodológicas no importará partir de la tríada genérica clásica para la clasificación que proponemos y tan claramente sistematizada en la *Estética* de Hegel. Pero, de acuerdo con otros críticos, añadimos a esa tríada los géneros didáctico-ensayísticos, que dan cabida prácticamente a casi todas las manifestaciones de la prosa escrita no ficcional, aunque en ella no se denota siempre una voluntad artística bien definida: no se olvide que en este grupo genérico cabría desde el *artículo periodístico* hasta el *artículo de crítica literaria*. Como es obvio, se trata de un grupo que se establece no en función de un criterio expresivo o referencial, sino meramente temático. Por otro lado, la aceptación de los grupos clásicos no impide la posibilidad de revitalizar la clasificación acudiendo a términos de uso más común en la actualidad:

- a) Géneros poético-líricos.
- b) Géneros épico-narrativos.
- c) Géneros teatrales.
- d) Géneros didáctico-ensayísticos.

ANTONIO GARCÍA BERRIO Y JAVIER HUERTA CALVO. *Los géneros literarios: sistema e historia*