

LA LITERATURA

UNA PUERTA DE ENTRADA A NUEVAS REALIDADES

¿Qué es la literatura?

La definición de literatura se construye con el aporte de distintas perspectivas teóricas. En una primera aproximación, puede considerarse, como señala Rulfo, que la creación literaria es invención. Efectivamente, que en principio permite diferenciar la literatura de otros textos es la ficción. Desde este punto de vista, la literatura se compone de un conjunto de textos ficticios o imaginarios que se contraponen con aquellos que no inventan sino que intentan registrar sucesos reales, por ejemplo, los textos de historia. Así fue en los orígenes para los antiguos griegos. La palabra poesía -que para ellos señalaba a la literatura en general significaba "producción", "creación", es decir denominaba un objeto artificial o artístico, inventado con palabras para imitar o representar las cosas tal como podrían suceder en la vida, y para producir en el receptor un goce estético que lo emocionara de un modo particular y produjera un aprendizaje.

El texto literario, como objeto artístico, se diferencia de otros textos por una manera particular de decir, un modo de trabajar con el lenguaje distinto del que usamos en la vida cotidiana. No sólo importa lo que se dice sino cómo se lo dice: el empleo del lenguaje atrae atención sobre sí mismo. No se trata de un uso espontáneo sino de un trabajo consciente con las palabras que pretende generar un efecto estético.

Resumiendo, la literatura presenta dos rasgos fundamentales: la ficción y un uso particular del lenguaje que crea un objeto especial. Sin embargo, no todo lo que es producto de la imaginación y está hecho con palabras es literatura. *Superman* no lo es y el texto de una propaganda gráfica, tampoco. Para definir literatura, entonces, hay que sumar otros criterios.

Los lectores y la literatura

Algunos especialistas consideran que literatura es todo lo que en una época determinada es leído como literatura. Esta perspectiva incluye al lector. Pero, ¿qué lectores son los que deciden que textos son literarios y cuáles no?

Habitualmente, la escuela o las instituciones académicas, por ejemplo, la universidad, son las que definen lo que se lee como literatura. También las revistas especializadas y los suplementos culturales. Así los textos señalados como prestigiosos por esas instituciones forman lo que se denomina el canon literario, esto es el conjunto de textos que se consideran literarios.

Pero el canon no es fijo ni eterno: depende del gusto estético y de las ideas que se tengan en determinado momento sobre la literatura. Y esto cambia con el tiempo. Por ejemplo Roberto Arlt, un escritor de Buenos Aires que comenzó a escribir hacia 1924 y miró la ciudad y sus personajes de un modo nuevo, hoy es leído como un escritor valioso, pero en su momento era considerado un mal escritor porque hacía un uso agramatical del lenguaje y sus textos no tenían el estilo que se esperaba de una obra literaria.

Los géneros literarios

El concepto de género literario implica una forma de clasificar los textos en distintos grupos, cada uno de los cuales se diferencia por características propias. Entre la variedad de textos que existen los géneros permiten que el lector reconozca algunos como poesías, por ejemplo, y los distinga de otros que serían novelas o cuentos.

El origen de los géneros se remonta a la Antigüedad clásica. Ya han visto que, para los griegos, *poesía* señalaba toda producción o creación literaria. En esa época, la literatura se escribía en versos, con una estructura rítmica y una métrica regular. Aristóteles, un filósofo del siglo IV A.C. y el primero en escribir un estudio sobre la literatura - *La Poética*- explica que el origen de este arte obedece a dos causas por un lado, el acto de imitar, que es propio de los hombres desde la infancia; por el otro, el placer o goce que produce esa imitación en las personas.

La clasificación inicial

Si bien todas las obras literarias coinciden en la imitación y en el ritmo, Aristóteles señala que se diferencian entre sí por el tema que tratan. También, por el modo de imitar del poeta, “pues se puede imitar a los mismos objetos o bien narrándolos... o bien haciendo obrar y actuar a todos los imitados”. Por último, advierte que los instrumentos o medios con las que se imita producen diferencias.

Así, según los criterios, esto es, teniendo en cuenta tema, modo y los medios de imitar, la poesía se dividió en tres grandes géneros.

La **poesía épica** narra extensas historias cuyos protagonistas eran héroes que realizaban hazañas y en las que se mezclaban lo real y lo ficticio. Esos relatos estaban compuestos en verso, se transmitían oralmente y contaban historias relacionadas con el origen y el destino del pueblo al que representaban. Son relatos épicos *La Ilíada* y *la Odisea*, atribuidos al poeta griego Homero, del siglo VIII A.C.

La **poesía dramática**, que también se escribía en verso, desarrollaba el diálogo y la actuación como medios para imitar o representar historias en escena. Según el contenido o temática de la historia, el teatro clásico distinguió la tragedia (de asunto serio y desenlace funesto) de la comedia (de tema gracioso y desenlace feliz), ambas representadas por las dos máscaras del teatro.

La **poesía lírica**, agrupaba las piezas breves que se acompañaban con algún instrumento musical y estaban destinadas, en un principio, a ser cantadas. Solían transmitir emociones o sentimientos personales estaban compuestas por un modo particular de combinar las palabras, una técnica que destacaba el poder sugestivo y evocador del lenguaje.

Los géneros a través del tiempo

Con el correr del tiempo, los textos narrativos y los teatrales fueron privilegiando las acciones de sus historias y las conductas de los personajes antes que la expresión y los sentimientos. Los escritores prefirieron, entonces, la prosa al verso, porque un lenguaje menos ornamentado y con una menor cantidad de imágenes favorecía el progreso de la narración. Así, el verso se fue identificando únicamente con la poesía.

A partir de entonces, se establecieron los tres géneros literarios fundamentales:

- ✓ El género narrativo, cuyas formas más comunes son el cuento y la novela;
- ✓ El género dramático o teatro, que comprende los textos escritos para ser representados;
- ✓ EL género lírico o poético, cuyos rasgos distintivos son el ritmo y la sonoridad, y que se caracteriza por hacer un uso figurativo del lenguaje.

Otros géneros y subgéneros

Sin embargo, esta división no es tan rígida. Muchas veces los límites se borran, las fronteras se desdibujan y en un mismo texto se cruzan dos o más géneros literarios.

Por otra parte, nuevos géneros y subgéneros han ido surgiendo a partir de ciertos cambios en las necesidades sociales y comunicativas. El ensayo, por ejemplo, un texto por lo general breve que intenta persuadir al lector y capturar su atención con recursos propios del lenguaje literario, debe su desarrollo y difusión a la importancia que adquirieron los periódicos: muchos autores escribieron ensayos para revistas y diarios de su tiempo.

A su vez, dentro de cada género, es posible reconocer **subgéneros**:

- ✓ Dentro del **género narrativo** se distinguen: el mito, la leyenda, la crónica, el cuento, la novela. A su vez, dentro del cuento y la novela, pueden reconocerse otros subgéneros: el realista, el fantástico, el maravilloso, el policial, el de ciencia ficción, etc.
- ✓ El **género dramático** comprende, entre otros, la tragedia, la comedia, la farsa, el sainete, el entremés.
- ✓ Y dentro del **género lírico** se pueden reconocer, por ejemplo, las diferencias entre un soneto, una elegía, un romance, un poema de versos libres.

Las versiones literarias

Las producciones literarias son totalmente significativas, es decir, tienen efectos sobre una época, sobre las personas y sobre las ideas de esa época.

Cuando los lectores se acercan a un texto literario realizan una lectura desde el tiempo al que pertenecen, desde la manera de mirar que tienen. Para se puede afirmar que las lecturas son históricas.

Las interpretaciones concretas de los textos literarios implica una mirada sobre la obra en su conjunto: el texto mismo, su contenido, el tiempo en que fue producido, la visión del mundo del autor, la del lector mismo. Estas lecturas no solo implican una mirada. Implican también, transformaciones en los textos; es decir, la posibilidad de nuevas lecturas que son las que mantienen vivas las obras a pesar del paso del tiempo.

Las obras que se mantienen vivas se denominan *clásicos*. El escritor Ítalo Calvino define los clásicos así: "Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir [...] Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de la lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado (o más sencillamente, en el lenguaje o en las costumbres)".

Cuando un clásico es leído por otros escritores, genera nuevas escrituras. Esas nuevas escrituras son *versiones*. Las versiones son, entonces, voces nuevas que unen un texto literario con otras producciones literarias o producciones de otras áreas (pintura, música, cine, etcétera), como es el caso de la versión para historieta de *El fantasma de Canterville* que hizo Sandra Lavandeira

Otras producciones literarias, o no literarias, que pueden ser versiones son:

- ✓ Las adaptaciones de textos escritos para adultos, para que los niños puedan tener acceso a ellos, como es el caso de *Robinson Crusoe*. Esta obra fue adaptada poco tiempo después de ser publicada por primera vez. Los maestros han sido, a lo largo de la historia, grandes adaptaciones de relatos para que los conocieran los niños.
- ✓ Recreaciones de composiciones poéticas que surgieron de modo oral y que fueron modificándose con el paso del tiempo, es decir, que se actualiza el texto en relación con su tiempo y lugar. Por ejemplo, *Romance del prisionero*.
- ✓ Las traducciones literarias son consideradas, de algún modo, versiones de una pieza literaria. El traductor deja su sello original en la obra traducida: selecciona palabras equivalentes, sinónimos, aporta soluciones propias a las dificultades gramaticales que surjan. De alguna manera, vuelve a escribir su obra.
- ✓ Piezas musicales, pictóricas, fotografías artísticas inspiradas en el texto literario.

La lectura de versiones puede mostrar como la obra permanece viva gracias a una cadena ininterrumpida de reinterpretaciones.

¿Cómo se reconoce el estilo de un autor?

No alcanza con leer una sola obra. Generalmente, es necesaria leer varias para encontrar cuestiones comunes. Por ejemplo:

- ✓ Hay autores que prefieren para sus composiciones las frases cortas y la selección de un vocabulario sencillo, pocos adjetivos y construcciones sintácticas simples; en cambio, otros muestran una sintaxis más compleja y recurren al empleo de figuras poéticas, de la adjetivación, etc.
- ✓ Hay autores que suelen repetir los temas de que se muestran preocupados por algunas temas en particular: la violencia, la incomunicación, la soledad del hombre, etc.
- ✓ Hay autores que se limitan a narrar hechos y en sus obras predomina la acción y se destina poco espacio para la descripción de ambientes y personajes; pero también hay autores que son grandes observadores y describen minuciosamente lugares, escenarios, personajes.

El seguimiento de un autor

Cuando se lee más de una obra de un mismo escritor, cuando se lo sigue por medio de sus producciones literarias, se puede observar cómo se desarrolla un **estilo**.

¿Qué es un estilo? La palabra *estilo* tiene un significado muy amplio: hablamos de estilo arquitectónico, pictórico, de vestir, etcétera. En cuanto a la literatura, decimos que es el modo característico de escribir de un autor. Ese modo de escribir no es siempre el mismo, va variando con los años, porque depende de la manera en que ese autor entiende la realidad en que vive, es decir, su **cosmovisión**.

Depende, además, de la formación que el autor tenga: si ha pasado por la universidad o se ha formado de modo autónomo, qué lecturas ha hecho, qué otros autores han sido sus modelos, etcétera.

Es importante considerar, por supuesto, quiénes son los otros artistas y escritores que producen sus obras en el mismo momento en que las produce el autor en cuestión, porque así conocemos los rasgos de una época o estilo compartido.

Todos estos elementos contribuyen a formar el estilo de un autor

La crítica literaria

Los escritores y los críticos literarios

El escritor mira, en primer lugar, su realidad. Enrique Anderson Imbert afirma: "Todo lo que pasa por la mente puede terminar en una novela: paisajes, escenas, cosas, personas, hechos, diálogos, reflexiones, anécdotas, aventuras, problemas sociales, conflictos de conciencia, episodios históricos, todo".

El escritor toma lo que ve en su entorno, lo que conoce del mundo, lo que él mismo ha leído y lo recrea según su imaginación, según su modo de entender el mundo, a las personas ya los hechos que las personas protagonizamos. Un escritor de textos literarios crea, inventa mundos posibles.

¿Qué hace un crítico literario?

Un crítico hace lo mismo que el escritor, pero lo que el crítico mira es el texto literario. Lo mira en sus diferentes aspectos para entenderlo, analizarlo, criticarlo.

Un crítico estudia las características propias de cada género. Establece, por ejemplo, por qué una obra literaria es narrativa; si es un cuento o es una novela; si es una fábula o un mito, etcétera.

Estudia, además cuales son los rasgos que hacen que un texto corresponda al género lírico o al género teatral o dramático.

Por otra parte, el crítico literario establece qué característica tiene un texto para pertenecer al grupo de los textos literarios o no. El crítico conoce las reglas, los códigos. Establece, también, conceptos y categorías tales como qué es un narrador o cuáles son las particularidades de la ciencia ficción o del género fantástico, entre otros.

Les damos un ejemplo no se considera literario un manual de instrucciones, pero si en medio de un cuento, un personaje lee instrucciones para manejar una máquina de cortar césped, esas instrucciones van ser parte del cuento. O si un autor, como Julio Cortazar, crea Instrucciones para algo que no suele tener indicaciones para su realización, como llorar o subir y bajar una escalera y el escritor, para producir su texto emplea metáforas, comparaciones o imágenes sensoriales, el crítico dice que ese texto es literario porque la intención no es que el que lo lee aprende a llorar, a subir o bajar una escalera verdaderamente sino que el propósito es estético. Tiene que ver con "mirar el mundo" desde la óptica del autor hacerlo diferente; a veces, extraño, diverso de lo natural.

En la práctica, un crítico lee una obra literaria, hace un juicio sobre su valor e interpreta su significado.

Hay críticos literarios que provienen de ámbitos académicos: de universidades, profesorados. Son personas que han estudiado literatura y se han especializado. Existen, también, críticos literarios que provienen del ámbito periodístico: que leen, comentan escriben reseñas de textos para promover su lectura entre quienes habitualmente compran el diario.

Estos últimos, los críticos periodísticos, suelen tener mayor llegada a los lectores simplemente porque sus publicaciones son más populares, ya tienen una circulación masiva.

Autor y lector, camaradas en el camino

La literatura introduce al lector en un universo donde se permite vivir aventuras, experiencias, que quizás nunca podría realizar en su mundo cotidiano. Esto provoca placer, una de las finalidades de todas las artes.

Además, como producto humano, la obra literaria está sujeta al contexto socio-histórico en el que se inserta y del cual emerge. De ahí que conocer el espacio y el tiempo que la rodea es fundamental para su comprensión. Así, para leer un relato ambientado en la cultura azteca convendrá conocer el mundo precolombino para poder interpretar las ideas, los conflictos históricos sociales, los valores vigentes.

Otro aspecto importante es la ubicación de la obra dentro de un determinado género y de una corriente literaria. Estos conocimientos permitirán a un lector entrenado interpretarla con mayor profundidad.

Por otra parte, distintas instituciones y actores cumplen una función fundamental porque poseen un poder específico en el momento de definir que es la literatura. La universidad, los editores, la crítica literaria académica y periodística, los suplementos culturales de los diarios y las revistas literarias son instituciones especializadas que cumplen una función central en las decisiones sobre qué es y qué no es Literatura: incluyen y excluyen textos, realizan una tarea, en muchos casos, explícita o implícitamente valorativa y proponen también un modo de interpretar los textos. Tomando el caso específico de la crítica literaria periodística, es este tipo de crítica la que suele ofrecer una orientación más directa a los lectores e influir en la consagración de los escritores.

Además la literatura, en tanto situación de comunicación, pone en contacto al escritor y al lector. Se crea un pacto entre ambos: comunicarse a través de la ficción. En una obra literaria, como por ejemplo la novela histórica, pueden aparecer hechos, personajes y lugares reales; pero estos constituyen solamente un recurso ficcional dado que están presentados de una manera subjetiva: los personajes viven sentimientos, emociones que son inventadas por el autor y que resultan creíbles solamente en el mundo de la ficción.

La literatura tiene sus propias reglas y en el momento de la se lee se vive como verdadero. Pero importa destacar que no existen dos lectores idénticos: cada uno encuentra distintos sentidos al texto y por ello se puede afirmar que el lector no es un mero receptor, también es coautor porque sin él la obra quedaría inconclusa. Julio Cortázar afirma en su novela *Rayuela* que el escritor debe lograr hacer del lector un cómplice, un camarada de camino", es decir, un lector que posea competencias lingüísticas y culturales que le permitan descubrir las claves secretas de un texto. Manuela Fingueret afirma: "Saber leer no basta, manejar una computadora no es suficiente. Sin una lectura crítica y un lector que se deslice por las telarañas de otros saberes, estamos a merced de la información que ha jibarizado la sensibilidad. Es el analfabetismo de la modernidad"