

LA LITERATURA Y LOS TEXTOS LITERARIOS

1. La literatura y el lenguaje literario
2. La lírica
3. La narrativa
4. El drama

LA LITERATURA Y LOS TEXTOS LITERARIOS

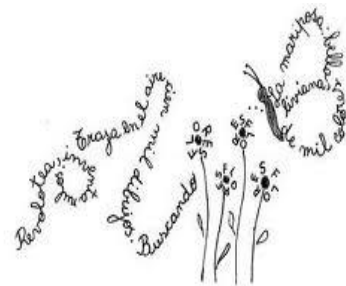
1. La literatura y el lenguaje literario.

La literatura es el arte de crear mundos de ficción con la palabra. Las obras literarias crean un mundo de ficción a partir de una imitación más o menos próxima de la realidad.

En todo mensaje literario se manifiesta la llamada **función poética**, es decir aquella en la que el emisor intenta atraer la atención del receptor hacia el propio mensaje, porque éste posee un valor en sí y por sí mismo (independientemente de lo que comunique), es una obra de arte.

¿Cómo se llama la atención del receptor? Utilizando el código lingüístico de un modo especial, distinto al modo como se usa comúnmente. Así el receptor se extraña y se fija en la forma en que se le envía el mensaje. Para "extrañar al receptor el escritor usa determinados artificios, llamados figuras literarias o recursos literarios. Pero además de estos artificios hay una serie de rasgos que caracterizan al lenguaje literario y lo distinguen del lenguaje común. Son los siguientes:

1. **El lenguaje literario es connotativo**, es decir sugiere más que informa. Las palabras evocan en quien las recibe sensaciones, impresiones, ideas... que no se dicen explícitamente.

2. **Rechaza la rutina del lenguaje común**. Huye de lo que se considera habitual, explorando las posibilidades expresivas de la lengua, buscando formas nuevas y originales

3. **Presta gran atención al significante**, a la parte física, material de las palabras. Para el escritor son materia artística tanto los sonidos de las palabras, como los significados; y la cuida y trabaja como el escultor hace con el barro, o el pintor con los colores.

4. **Es ambiguo y plurisignificativo**. El mensaje literario se presta a múltiples interpretaciones.

5. **Crea imaginativamente su propia realidad**. El escritor inventa la realidad a la que su obra se refiere. Aunque se parta de datos objetivos, reales, el escritor los transforma, maneja y combina a su antojo creando una nueva realidad.

1.1. Literatura y cultura

La literatura constituye una **manifestación de la cultura de un pueblo**, por tanto, refleja la manera en que la sociedad en que se creó esa obra interpreta la realidad.

1.2. El mensaje literario

El texto literario constituye un acto de comunicación que nos permite transmitir y recibir información. Vamos a analizar los elementos de este proceso comunicativo.

- **Emisor:** Autor o autora que concibe y expresa, en una lengua, la obra literaria.
- **Receptor:** Lector u oyente
- **Mensaje:** Tema que el autor desea transmitir por medio de la obra literaria.

- **Código:** Lengua literaria que el autor emplea para elaborar su mensaje. Utiliza numerosos recursos expresivos: metáfora, personificación...
- **Canal:** Medio que usa el emisor para hacer llevar su mensaje al receptor: libro, un CD, Internet...
- **Contexto:** Marco histórico, social y cultural que envuelve el acto comunicativo e influye en el autor en el momento de concebir la obra literaria. De esta manera, la obra es expresión de la realidad histórica y social.

¿Qué es **el doble circuito comunicativo**? dentro de una obra literaria hay también unos personajes emisores que envían un mensaje a otros personajes. Hay un acto comunicativo dentro de otro acto comunicativo (proceso comunicativo interno).

1.3. Recursos expresivos del lenguaje literario.

El lenguaje literario emplea una serie de recursos disponibles en la lengua. Algunos de esos recursos reciben el nombre de **figuras retóricas**. Las veremos en clase.

1.4. Los géneros literarios

Son modelos que el autor toma como base incluso para destruirlos y crear otros nuevos. Para el lector son una guía que lo predispone a recibir el mensaje lírico, narrativo o teatral.

Los grandes géneros literarios son la lírica, la narrativa y el drama. Los tres expresan una determinada visión del hombre y del mundo.

2. La lírica

Según el diccionario de la RAE es el "Género literario al cual pertenecen las obras, normalmente en verso, que expresan sentimientos del autor y se proponen suscitar en el oyente o lector sentimientos análogos

Características:

1. Discurso muy subjetivo: Predomina en ellos la función emotiva y poética.
2. Expresa sentimientos y emociones de una voz poética, que puede ser o no el autor. De ahí la necesidad de abundantes recursos expresivos.
3. Discurso breve, concentrado en uno o pocos aspectos.
4. Suele usar el verso. También se dan obras en prosa poética (prosa lírica)

2.1. Subgéneros líricos

Los más representativos serían:

ODA	Poema de cierta extensión, de tono elevado. Ejemplo: <i>Oda a la vida retirada de Fray Luis de León.</i>
ELEGÍA	Poema que expresa sentimientos de dolor ante determinadas desgracias individuales o colectivas. Ejemplo: <i>Coplas a la muerte de su padre</i> de Jorge Manrique.
CANCIÓN	Composición lírica de extensión variable, habitualmente de tema amoroso, destinada en principio a ser cantada. Ejemplo: <i>Cantigas de amigo galaico-portuguesa.</i>
ÉGLOGA	Obra cuyos protagonistas son idealizados pastores que expresan sus sentimientos amorosos en medio de una naturaleza idílica. Ejemplo: <i>Églogas</i> de Garcilaso de la Vega.

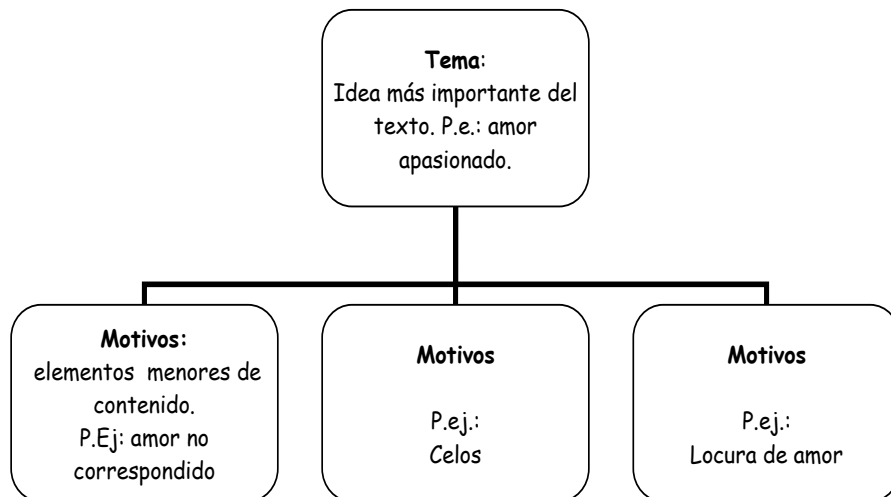
2.2. Proceso comunicativo en el texto lírico

El emisor, voz poética, puede asumir tres actitudes:

- **Aparente objetividad.** Se limita a presentar una realidad aparentemente externa y desconectada del yo, usando la tercera persona.
- **Apelación.** El destinatario lírico (segunda persona) adquiere presencia explícita; en cambio, el yo poético puede aparecer o no explícito.
- **Pura expresión.** La voz poética se expresa únicamente por medio del yo poético (primera persona)

Otras posibilidades son el desdoblamiento (un tú que esconde un yo, al que habla la voz poética); o la autonominación (nombre del autor en el texto).

2.3. Temas, motivos y tópicos

Tópicos: uno o varios motivos que han sido utilizados frecuentemente en la literatura: el ubi sunt?, carpe diem, locus amoenus. (Los veremos en clase).

2.4. Métrica

Se ocupa de la medida o estructura de los versos, de sus clases y de las distintas combinaciones que pueden formarse con ellos.

Para medir versos: Si acaba en palabra aguda: + 1. Si acaba en palabra esdrújula: -1.

Arte menor: de dos a ocho sílabas: bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos y octosílabos.

Arte mayor: de nueve sílabas en adelante: enneasílabos, decasílabos, endecasílabos, dodecasílabos, alejandrinos,...

Estrofa y poema

Los versos pueden agruparse en unidades mayores llamadas estrofas **isométricas** (todos los versos mismo número de sílabas) o **heterométricas** (no poseen igual número de sílabas).

La unidad métrica máxima es el poema.

Poema estrófico: dividido en estrofas.

Poema no estrófico.

Rima

Es la semejanza total o parcial entre los fonemas situados a partir de la última vocal acentuada de dos o más versos. Puede ser asonante o consonante.

- Rima asonante: solo coinciden las vocales. Ej.: sombrero/viento; selva/maleza
- Rima consonante. coinciden vocales y consonantes. Ej.: luna/cuna, ventana/manzana

Otros fenómenos métricos

Sinalefa: miraba como-el alba pura.

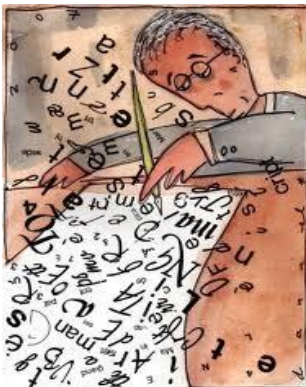
Hiato: Destrucción de la sinalefa > Gigante // o lo que el viento.

Diéresis: separación de un diptongo: glori//osa patria...

Sinéresis: Unión de vocales que no son diptongo: purpúrea...

(Todos estos fenómenos se utilizan o no para que el cómputo final del verso se ajuste al conjunto del poema, es decir, si un poema tiene todos sus versos octosílabos, nosotros deberemos pensar que el poeta ha usado hiato, sinéresis,... para que todos le cuadren a 8).

3. La narrativa

El DRAE define NARRACIÓN como "Contar, referir lo sucedido, o un hecho o una historia ficticios", y NARRATIVA es el género literario que consiste en narrar historias a través de un narrador.

Características:

1. Desarrolla una sucesión de acciones (historia): predomina la función referencial y poética.
2. Las acciones son contadas por un narrador. Pertenecen a la ficción.
3. Suele usar la prosa. También se dan obras en verso.

3.1. Subgéneros narrativos

EPOPEYA	Larga narración en verso de hechos grandiosos de pueblos antiguos . Ejemplo: <i>La Ilíada</i> y <i>La Odisea</i> en la antigua Grecia.
CANTAR DE GESTA	Poema medieval de larga extensión que narra las hazañas de un héroe. Ejemplo: <i>Cantar de mio Cid</i> .
NOVELA	Narración extensa y compleja, en la que frecuentemente un personaje central aparece en conflicto con el mundo que lo reodea. Ejemplo: <i>Lazarillo de Tormes</i> , <i>Don Quijote de la Mancha</i> , <i>Guzmán de Alfarache</i> .
CUENTO	Relato breve muy concentrado que suele caracterizarse por un final sorprendente y llamativo. Ejemplo: Cuento de la cañaheja incluido en el <i>Quijote</i> .
APÓLOGO	Relato breve con finalidad moral. En la Edad Media se denomina EJEMPLO Ejemplo: Cuentos de <i>El conde Lucanor</i> .
FÁBULA	Apólogo cuyos protagonistas son animales. Ejemplo: Fábula del león y el ratón del <i>Libro de Buen Amor</i> .

3.2. Niveles de análisis de un texto narrativo

En el análisis de un texto narrativo deben considerarse dos niveles:

- Nivel de la historia. Consiste en una sucesión de acciones que siguen un orden causal y cronológico (tiempo de la historia), realizadas por unos personajes, en un tiempo y espacio determinados.
- Nivel del discurso: Es la manera como se cuenta la historia, y puede respetar o no el tiempo de la historia. Por ejemplo, una novela policíaca puede comenzar por un asesinato y luego ir hacia atrás para explicar las causas.

3.3. Análisis de la historia

Aquí habrá que analizar:

1. Personajes: Protagonistas y secundarios, aliados y adversarios.
2. Acciones que realizan personajes para conseguir objetivos.
3. Espacio: abierto o cerrado, único o diverso, rural o urbano, real o fantástico.
4. Tiempo: minutos, horas, años,... (Lo que duran los hechos narrados)

3.4. Análisis del discurso

En el discurso, el orden temporal o cronológico del relato puede verse alterado de tres formas:

- a) Comienzo *in media res* (en media de la acción)
- b) Analepsis o **flashback**: se traslada la acción al pasado.
- c) Prolepsis o **flashforward**: se traslada la acción al futuro.

Tiempo de la historia y tiempo del discurso

El tiempo de la historia (**lo que duran realmente hechos**) puede tener una duración diferente de **la del tiempo que se dedica a contarlos** (tiempo del discurso) Este hecho imprime ciertos cambios en el ritmo de la narración. En relación con el tiempo del discurso, el autor puede utilizar cuatro movimientos narrativos:

- Si usa **pausas** descriptivas o un **comentario**. El tiempo de la historia se detiene.
Tenía la cabeza casi exhausta de pelo, la barba escasa, entrecana y afeitada a trozos...
- **Escenas**. Se igualan el tiempo de la historia y el del discurso; suelen incluir diálogos. El diálogo aporta más impresión de realismo.
El paciente dio un gran suspiro, abrió los ojos, miró a todos lados uno por uno y con voz apagada pronunció estas palabras...
- Si hace **resúmenes** de los acontecimientos. El tiempo del discurso es menor que el de la historia
Ella entonces encerró a su hija. Allí vivió emparedada seis meses.

- Si usa **elipsis** (omisiones de parte de la historia). El tiempo del discurso es cero.
Con estas y otras cosas [no contadas], Isidora cayó en graves tristezas.

Narrador y perspectiva

El narrador, ente de ficción encargado de contar la historia, puede relatar los hechos en **primera persona** (narrador personaje, incluso narrador protagonista) o en **tercera persona** (narrador testigo de los acontecimientos).

El **grado de conocimiento de los hechos** por parte del narrador determina la **perspectiva** o **punto de vista** adoptado, que puede variar a lo largo del relato.

NARRADOR EN 1ª PERSONA	NARRADOR EN 3ª PERSONA	
<ul style="list-style-type: none"> • Si el autor decide que el narrador sea uno de los protagonistas o un testigo de la historia, como este personaje habrá presenciado los sucesos narrados y/o habrá participado en ellos, su relato nos parecerá bastante verosímil y preciso, ya que lo va a narrar utilizando la primera persona (yo). 	<ul style="list-style-type: none"> • El autor puede optar por un narrador que nos refiera los sucesos sin intervenir en ellos. • Este punto de vista obligará al narrador a contarnos los hechos en 3ª persona, lo que concederá al relato una mayor impresión de objetividad. 	
	Narrador omnisciente	Narrador observador
	El narrador en 3ª persona conoce todos los detalles de la historia, incluso lo que piensan los personajes.	El narrador en 3ª persona presenta simplemente las acciones desde el exterior, como si las estuviera viendo.

Intervención de los personajes

En la narración los personajes pueden intervenir directamente o por medio del narrador. Existen distintas maneras o estilos de introducir el diálogo:

Estilo directo: Sirve para reproducir textualmente las palabras de un personaje (Juan pensó: "aquí no aguanto yo dos días").

Se construye mediante la yuxtaposición de dos segmentos: el marco de la cita, que se vale de los verba dicendi (Juan pensó) y la cita propiamente dicha ("aquí no aguanto yo dos días").

Estilo indirecto: En este caso el narrador reproduce lo dicho por los personajes (Juan pensó que allí no aguantaba el dos días). La cita se introduce por medio de una conjunción ("que", "si"...) y sufren cambios las formas pronominales, los déicticos de tiempo y espacio, así como el tiempo verbal

Estilo indirecto libre: El narrador, en tercera persona, recoge las palabras o pensamientos de los personajes como si fuera en estilo directo; pero, en este caso, las palabras se insertan sin el verbum dicendi, sin los nexos y sin las marcas tipográficas ("La situación era caótica. Allí no aguantaba él dos días").

El monólogo: Es una variante en la que un personaje habla consigo mismo. Esta forma deja entrever el interior del personaje, sus sentimientos, sus emociones... Aunque lo normal es el uso de la primera persona, también se utiliza la segunda cuando se desdobra y habla consigo misma.

4.El drama

Teatro es la obra literaria que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música y sonido, por ello, quizás, sería mejor hablar de **espectáculo teatral** que de teatro.

Características:

- Desarrollan una historia (con palabras y acciones) sin un narrador. Funciones apelativa y expresiva.
- Predomina el diálogo (prosa o verso).
- Emisión y recepción suelen ser colectivas.

4.1.Texto dramático y representación

Texto principal	Texto secundario
Palabras de los personajes	Acotaciones: instrucciones sobre aspectos no verbales de la puesta en escena (movimientos, escenografía, iluminación).

Se presentan en diferentes formas:	
Diálogo	
Monólogo:	Habla consigo mismo.
Aparte	Habla para que no se entere otro personaje, pero sí el público

4.2.Subgéneros teatrales

TRAGEDIA	<p>Expone situaciones conflictivas en relación con un héroe que se enfrenta a una fuerza superior a él, normalmente un destino fatal, que lo lleva a la catástrofe. Sus componentes básicos con:</p> <ol style="list-style-type: none"> La hybris (temeridad o arrogancia) del héroe, que, pese a las advertencias, persevera en su acción y se enfrenta con su destino. El pathos (sufrimiento) del héroe, que el actor comunica al público. La catarsis (purgación de pasiones) por el terror y la piedad del héroe, quien la transfiere al público. <p>Ejemplos: Las tragedias más famosas son las de los grandes autores trágicos de la Grecia clásica (Esquilo, Sófocles y Eurípides).</p>
COMEDIA	<p>Presenta conflictos o costumbres de la vida cotidiana de forma amable y su final siempre es feliz. Frente a los seres superiores y el lenguaje elevado de la tragedia, los personajes de la comedia son seres próximos a los seres reales y se expresan de forma natural. Ejemplo: El perro del hortelano de Lope de Vega, El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín, etc.</p>
DRAMA	<p>Presenta acciones graves y conflictivas, pero, a diferencia de la tragedia, la lucha de los personajes no tiene carácter heroico; suele mezclar momentos trágicos y cómicos y por ello ha recibido a veces el nombre de tragicomedia, como en el caso de La Celestina o en muchas obras del teatro barroco, por ejemplo, Fuenteovejuna, de Lope de Vega.</p>

4.3. Niveles de análisis

Se puede analizar un texto dramático en DOS NIVELES:

1. **La historia** (lo que se cuenta, el contenido): conflicto entre los personajes o entre éstos y el mundo. Los personajes pueden ser protagonistas o secundarios
2. **El discurso** (la forma en que se cuenta): Los personajes de una obra teatral hablan directamente, sin intervención del narrador. Su discurso es siempre **directo**. Sus palabras sirven tanto para caracterizarlo como para hacer que avance la acción dramática. Algunas obras incorporan un "narrador", papel representado, generalmente, por un personaje que se dirige al público realizando resúmenes de la historia o contando situaciones.

Podemos tener distintas puestas en escena de una misma obra teatral

Dos puestas en escena de *La casa de Bernarda Alba*

