

Marcela Larraquy - Alba Aguilera

LITERATURA V

FORMAS REALISTAS, MIMÉTICAS, FANTÁSTICAS,
MARAVILLOSAS Y DE CIENCIA FICCIÓN

5° año Secundaria

Muestra distribuida por la editorial

ÍNDICE

PRÓLOGO	9
 CAPÍTULO 1 - <i>Forma realista</i>	
PROYECTO PERSONAL DE LECTURA LITERARIA (PPLL)	11
¿LA FICCIÓN SUPERA LA REALIDAD O LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN?	16
 CAPÍTULO 2 - <i>Mirabilia y forma fantástica</i>	
ASÍ CUENTA LA HISTORIA... ..	19
Cultura grecorromana	20
En Latinoamérica	21
Cultura Oriental	23
Algunos hechos históricos relevantes en la historia de la humanidad	28
PASEO MONSTRUOSO	36
Bestiario y seres mitológicos de distintas culturas	37
Personajes, leyendas, mitos y dioses mitológicos de la cultura... ..	38
A jugar se ha dicho... olimpiada monstruosa	42
Juego final	43
VIAJEROS Y LUGARES	43
Lugares imaginarios	44
CRITIAS O LA ATLÁNTIDA DE PLATÓN	49
Platón y la Atlántida	49
La Atlántida, por otros autores	56
La Atlántida en otros relatos	57
¿Dónde está La Atlántida en la actualidad?	66
DE LA LITERATURA UNIVERSAL A LA HISPANOAMERICANA Y DE LA ANTIGÜEDAD AL MEDIOEVO	70
<i>Mirabilia</i>	71
Personalidades aventureras y la búsqueda de los <i>mirabilia</i>	71
De viajeros a peregrinos cristianos	73
Otros relatos de <i>mirabilia</i> : las cruzadas, las novelas de caballería y los relatos de Indias	78
LA FORMA FANTÁSTICA:	
DEFINICIONES DESDE LA TEORÍA LITERARIA (TODOROV Y BARRENECHEA)	93
Otra vuelta de... juegos	118
Los ojos: ¿ventanas del alma o angustia de castración?	122
El debate en el aula: sus características	123
LITERATURA FANTÁSTICA: PASE Y ELIJA	124
¿A qué llamamos forma fantástica?	130
¿Este relato es fantástico?	135
Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899 - Ginebra, 1986): dos poemas, varios cuentos y un prólogo	138
Griselda Gambaro (Buenos Aires, 1928): un drama	142

Carlos Fuentes (Panamá, 1928 – México, 2012): <i>una nouvelle y dos novelas</i>	142
Hechos históricos referidos en la novela	148
Carlos Ruiz Zafón (España, 1964): novelas	151
Eduardo Ladislao Holmberg (1852-1937): un cuento	154
Juana Manuela Gorriti	165
Silvina Ocampo (Buenos Aires, 1903-1993)	166
Leopoldo Lugones (Córdoba, Argentina, 1874 – Bs As, 1938)	169
Jorge Luis Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo: una antología	174
Adolfo Bioy Casares (Buenos Aires, 1914-1999)	175
Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú 1936)	181
Julio Cortázar (Bélgica, 1914 - París, 1984)	182
Marcelo Cohen (Buenos Aires, 1951)	185
Rubén Darío (Nicaragua, 1867-1916)	185
Macedonio Fernández (Buenos Aires, 1874-1952)	189
 CAPÍTULO 3 - Forma: ciencia ficción	
¿CUÁNDO NACE LA CIENCIA FICCIÓN EN LA LITERATURA? ¿Y EN LA ARGENTINA?	191
Eduardo Ladislao Holmberg (Argentina, 1852-1937)	191
¿UNA NOVELA HECHA HISTORIETA O UNA HISTORIETA BASADA EN UNA NOVELA?	195
TRES PRODUCCIONES DE CIENCIA FICCIÓN	211
Juan Vicente Camacho (Venezuela, 1829 - París, 1872)	211
Rubén Darío (Nicaragua, 1867 – 1916)	219
Leopoldo Lugones (Argentina, Córdoba, 1874 - Tigre, 1938)	221
EL MODERNO PROMETEO AMERICANO	221
Horacio Quiroga (Uruguay, 1878-Argentina, 1937)	221
Los comienzos remotos y un nuevo nacimiento: <i>Frankenstein</i>	245
SEGUIMOS RECORRIENDO LA CIENCIA FICCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL	245
Para terminar de definir la ciencia ficción:	249
Adolfo Bioy Casares (Buenos Aires, 1914-1999)	250
Héctor Oesterheld (Buenos Aires, 1919-desaparecidos él, sus cuatro hijas, yernos y nietos por la dictadura militar en 1977)	251
Mario Levrero (Uruguay, 1940-2004)	253
Angélica Gorodischer (Buenos Aires, 1928)	254
Ana María Shúa (Buenos Aires, 1951)	256
Marcelo Cohen (Buenos Aires, 1951)	256
Elvio Gandolfo (San Rafael, Mendoza, 1947)	257
Eduardo Abel Giménez (Buenos Aires, 1954)	258
Eduardo Goligorsky (Buenos Aires, 1931)	259
Jorge Luis Borges	263
Dos historias de la ciencia ficción...	266
PARA PREPARAR ADECUADAMENTE LA ESTÉTICA DE LA CONVENCION SCI-FI	266
Otras películas de ciencia ficción del cine moderno	267

CAPÍTULO 4 - *Formas: maravilloso y realismo mágico*

UN MUNDO MARAVILLOSO...	269
El juego de las diferencias	270
UN MUNDO MÁGICO-REALISTA...	270
¿QUÉ ES UN ENSAYO?	273
ENSAYO: UN EJEMPLO	274
Isabel Allende (Lima, 1942; de nacionalidad chilena/estadounidense)	278
Reinaldo Arenas (Cuba, 1943 - Nueva York, 1990)	280
Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1899-1974)	281
Alejo Carpentier (Nacionalidad cubana; Suiza, 1904 – París, 1980)	282
Haroldo Conti (Chacabuco, provincia de Buenos Aires, 1925 - desaparecido por la dictadura militar en 1976)	290
Laura Esquivel (México, 1950)	296
Gabriel García Márquez (Colombia, 1927)	296
Juan Rulfo (México, 1917-1986)	300
Mario Vargas Llosa (Perú, Arequipa, 1936)	301
DISTINTAS DEFINICIONES DE REALISMO MÁGICO	301
OTROS LENGUAJES ARTÍSTICOS DEL REALISMO MÁGICO	302
 BIBLIOGRAFÍA	 305
 PÁGINAS DE INTERNET	 308
 PELÍCULAS	 310
 HISTORIETAS	 311
 SERIES TELEVISIVAS	 311

Forma realista

PROYECTO PERSONAL DE LECTURA LITERARIA (PPLL)

Contenido: construir un proyecto personal de lectura literaria.

Aquí te ofrecemos una serie de pautas para que organices tu PPLL (Proyecto personal de lectura literaria). ¿En qué consiste? Se trata de diseñar un recorrido propio de lecturas literarias para todo el ciclo lectivo, dividido en tres partes, cada una correspondiente a un trimestre. Antes de finalizar los tres meses de lecturas, tendrás que dar cuenta de lo leído y serás calificado por tu profesor.

Indicaciones generales

a) Al comienzo de **cada trimestre** decidí qué vas a leer. Tomá la lista que ofrecemos más abajo y seleccioná –al menos– tres títulos y autores, siguiendo estas líneas:

Primer trimestre: literatura argentina.

Segundo trimestre: literatura española.

Tercer trimestre: literatura latinoamericana.

b) Completá la siguiente ficha.

Autor	Título	Editorial y año de edición	Género	Fecha estimativa de comienzo de la lectura

La última columna se completa con un calendario en mano: observá cuántas semanas distan entre la fecha en la que estás llenando la ficha y la fecha en la que tu profesor va a calificar el PPLL. Hacé una distribución temporal estimativa que te permita recorrer con tranquilidad la lectura de –al menos– tres libros completos (atención porque no son tres cuentos o tres poemas). Esta ficha será entregada al profesor al momento de ser calificado tu PPLL.

- c) Para poder preparar la evaluación de tu PPLL, elegí una de las actividades que te proponemos más adelante.

El realismo como práctica artística tiene un alcance histórico mayor que en el siglo XIX; aspectos que pueden considerarse realistas aparecen en el Poema del Mío Cid, en las novelas picarescas como *El lazarillo de Tormes* o en las novelas de Cervantes. Hoy se producen novelas realistas innovadoras, incluso en relatos que parecen adoptar un modo de expresión muy alejado de la representación realista, ciertos pasajes adoptan un estilo realista. Por esta razón, aunque la definición perfecta de realismo es imposible, continuamos necesitando el término en el discurso de la crítica literaria.

El realismo tiene sus raíces enraizadas en el movimiento positivista, cuya base teórica trataba de establecer una conexión inequívoca entre la teoría y la observación, el conocimiento y la percepción. (Alejandro Martínez Obregón. *Realismo, representación y realidad*, Edit. Pliegos, Madrid).

Literatura argentina realista

Arlt, Roberto, *Aguafuertes porteñas*.

Arlt, Roberto, *El juguete rabioso*.

Bajo, Cristina, *Como vivido cien veces*.

Briante, Miguel, *Crónicas*.

Bustos Domecq (Borges y Bioy Casares), *Cuentos*.

Cané, Miguel, *Juvenilia*.

Cossa, Roberto, *Gris de ausencia*.

Cossa, Roberto, *La nona*.

Cossa, Roberto, *Nuestro fin de semana*.

Cuzzani, Agustín, *El centroforward murió al amanecer*.

De Miguel, María Esther, *Los que comimos a Solís*.

De Miguel, María Esther, *Las batallas secretas de Belgrano*.

Dragún, Osvaldo, *Milagro en el mercado viejo*.

Eloy Martínez, Tomás, *Santa Evita*.

Feinman, Pablo, *Últimos días de la víctima*.

Gambaro, Griselda, *La malasangre*.

Gelman, Juan, *Poesía*.

Gorostiza, Carlos, *El acompañamiento*.

Laferrière, Gregorio de, *Las de Barranco*.

Larreta, Enrique, *La gloria de Don Ramiro*.

Mansilla, Lucio, *Una excursión a los indios ranqueles*.

Mármol, José, *Amalia*.

Piglia, Ricardo, *Respiración artificial*.

Piglia, Ricardo, *La ciudad ausente*.

Posse, Abel, *Los perros del paraíso*.

Rivera, Andrés, *La Revolución es un sueño eterno*.

Saccheri, Eduardo, *La pregunta de sus ojos*.

Saer, Juan José, *El entenado*.

Saer, Juan José, *La pesquisa*.

Soriano, Osvaldo, *Crónicas*.

Talesnik, Ricardo, *La fiaca*.

Vaccarezza, Alberto, *El conventillo de la paloma*.

Viale, Oscar, *Convivencia*.

Walsh, Rodolfo, *Operación Masacre*.

Walsh, Rodolfo, *¿Quién mató a Rosendo?*

Ensayos de: Jorge Luis Borges, Juan Gelman, Ezequiel
Martínez Estrada, Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche.

Literatura española realista

Cela, Camilo José, *La colmena*.

Pérez Galdós, Benito, *Trafalgar* y *La batalla de los Arapiles*
(En Episodios Nacionales).

Pardo Bazán, Emilia, *Insolación*.

Literatura latinoamericana realista

Benedetti, Mario, *La tregua*.

Benedetti, Mario, *Poesía*.

Darío, Rubén, *Poesía*.

Gallegos, Rómulo, *Doña Bárbara*.

Guillén, Nicolás, *Poesía*.

Isaacs, Jorge, *María*.

Martí, José, *Ensayos*.

Mistral, Gabriela, *Poesía*.

Neruda, Pablo, *Canto General*.

Neruda, Pablo, *Odas elementales*.

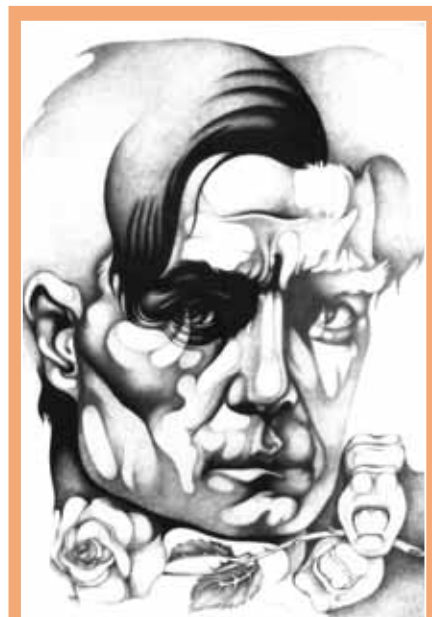
Onetti, Juan Carlos, *El astillero*.

Roa Bastos, Augusto, *El trueno entre las hojas*.

Roa Bastos, Augusto, *Hijo de Hombre*.

Sánchez, Florencio, *M'hijo el doctor*.

Desde Platón y Aristóteles hasta Auerbach y Girard, el término mimesis se halla en el corazón mismo de toda reflexión estética. Pero, ya desde las *Cartas sobre la educación estética del hombre* de Schiller, se sabe que al plantear el problema estético con un mínimo de profundidad estamos abordando el problema antropológico mismo. Se impone, por tanto, profundizar en la idea de mimesis, idea clave para entender no solo el arte y su dialéctica, sino, en general, todo proceso de humanización, toda 'formación', culturación, cultivo o Bildung [tradición alemana de cultivarse a sí mismo]. Propongo, pues, traducir interpretativamente el término griego mimesis, con el término repetición creadora. O mejor, recreación, término multívoco y de gran expresividad en castellano. (El país, edición impresa, 30 de diciembre de 1981: "El concepto de mimesis", por Eugenio Trias).

● Roberto Arlt, dibujo de Ricardo Carpani

Algunas consideraciones

- Si bien elegís qué leer a comienzos de cada trimestre, podés cambiar tu selección si el libro no te gusta hasta dar con uno que te permita llegar al final de la historia.
- Hay dos cosas a tener en cuenta: tenés que leer literatura realista argentina, española y latinoamericana, y respetar la cantidad de –al menos– tres libros completos por trimestre.
- Este recorrido de lecturas es personal, sin embargo, el profesor guiará a sus estudiantes para que los títulos elegidos por cada uno sean diferentes.

Actividades para analizar en tu PPLL (punto C de las indicaciones generales)

Elegí dos consignas de la lista que figura a continuación. A medida que vas leyendo, marcá en el libro todo lo que creas que te va a servir para analizar los ítems seleccionados. Finalizada la lectura, resolvé alguna de las posibilidades para acreditar tu PPLL (aparecen más abajo).

En la obra elegida

- ¿Cuáles son los elementos del realismo que allí aparecen?
- Conforme vayas avanzando en el programa anual de literatura, compará la obra con otras formas estudiadas (fantástico, maravilloso, ciencia ficción, realismo mágico).
- ¿Cuál es el vínculo que observás entre literatura e Historia? ¿La historia contada se corresponde con la época vivida por el autor?
- ¿Qué crítica el autor a través de su obra? ¿Qué denuncia, manifiesta o expresa respecto de la sociedad representada en esta obra?
- ¿Qué elementos de la obra muestran la crítica social que el autor realiza?
- ¿En qué tiempos y espacios transcurre la historia? ¿Cómo los describe?
- ¿Cuáles son los conflictos que atraviesan a los personajes? ¿Sentimentales, políticos, económicos, sociales, ideológicos, religiosos?
- ¿Cómo se representan las distintas clases sociales, culturales y económicas? ¿Cuál es el punto de vista del autor respecto de cada una de ellas? ¿Y el tuyo?
- ¿Con qué conflicto social de los abordados en la obra te identificás? ¿Por qué?
- ¿Esta obra literaria pinta la realidad tal cual es? ¿Por qué?
- ¿Qué función cumple el periodismo en la obra que leíste?
- ¿Qué narradores aparecen? Caracterizalos y ejemplificá con fragmentos textuales.

- Investiga la biografía del autor y contextualiza esta obra en su vida. ¿Qué elementos autobiográficos detectaste?
- Investiga sobre el impacto que produjo la obra cuando fue publicada. ¿Qué críticas recibió?
- Conforme pasaron los años, ¿la obra recibió otro tipo de críticas? ¿Cuáles y por qué?
- ¿Fue llevada al cine o a escena recientemente? ¿Qué críticas tuvo en su estreno?
- ¿Qué clase social predomina y cuáles son sus costumbres?
- ¿En qué elementos concretos de la vida cotidiana de los personajes se detiene el autor para describir sus días: vestimenta, perfumes, peinados, comidas, transportes, hábitos, etc.?
- ¿Aparecen lazos de amistad? ¿Cómo se manifiestan?
- ¿Hay conflictos amorosos? ¿Cómo se resuelven?
- Haz una lista de palabras o frases que transmitan crítica social.

Para acreditar el PPLL

Elegí una de estas opciones para comunicar en el aula –a tu profesor y a tus compañeros– qué obra leíste y los análisis que hayas realizado a partir de las dos consignas elegidas antes. Estas son algunas posibilidades (tu profesor podrá brindarte otras).

Hacé:

- Un *powerpoint* con no más de cuatro diapositivas.
- Un afiche (letra imprenta prolija, grande y legible).
- Una maqueta que represente fielmente los espacios más importantes del relato (conventillo, patios, escuela, el recibidor, etc.).
- Una exposición de objetos que acompañaron a cada personaje (abanico, pipa, libro, sombrero, bastón, etc.).
- Dibujos de momentos troncales del relato a la manera de la estética visual de esa época.
- Retratos en carbonilla de los personajes menos favorecidos en la trama de la obra.
- Una historieta de no más de diez viñetas en la que se represente algún momento esencial de la trama.

Qué debe contener tu comunicación

- Título
- Autor
- Lugar y año de publicación
- Género
- Síntesis argumental
- El análisis que realizaste a partir de las dos consignas seleccionadas.

¿LA FICCIÓN SUPERA LA REALIDAD O LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN?

● Mundo surreal, por Erik Johansson

Bienvenido a un nuevo tramo de este recorrido por la literatura en el que no encontrarás ogros, hadas, duendes, ni mujeres que trascienden la muerte, entre otros prodigios. Vamos a hablar de hecho reales, pero sin rozar los límites de la disciplina histórica, ni de las crónicas periodísticas.

El concepto de realidad que vamos a manejar es diferente y se construye desde una lógica interna literaria. Hay una realidad que subyace a los textos a los que llamaremos realistas y, otra realidad, diferente a la que vos vivís cotidianamente.

Un importantísimo filósofo griego, Aristóteles 384 a 322 a. de C. , trató este tema definiendo a esta tensión entre la realidad del mundo exterior y la realidad de los textos en los que no aparecen elementos extraños, sobrenaturales maravillosos o fantásticos. La llamó **mímesis**, y es un concepto del que hablarán muchos autores, aún hasta nuestros días.

El poeta no se limita a imitar los hechos ya ocurridos, pues de lo contrario, no sería poeta sino historiador. El poeta entonces debe tener un conocimiento de lo que es posible, probable o necesario; por supuesto, él puede acudir a elementos de la realidad que ya hayan ocurrido y combinarlos para construir una nueva posibilidad de acción en el mundo. La obra del poeta es contingente en la medida en que no imita lo que ya fue, sino lo que puede ser.

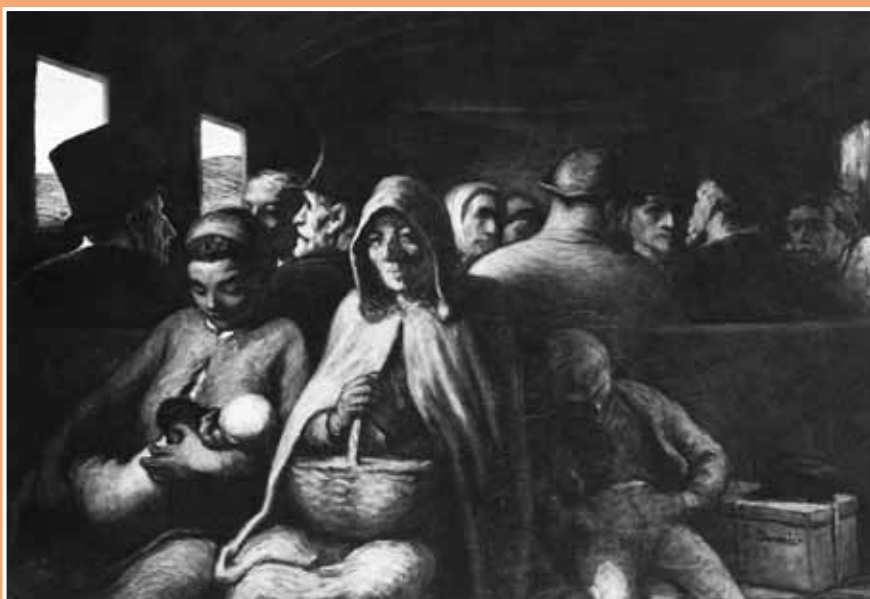
El hombre comienza su proceso de aprendizaje imitando lo que ya ha sido hecho; entonces, el conocimiento del mundo, de los asuntos humanos y de las emociones que despiertan se multiplica en la contemplación de las obras de arte, respecto del conocimiento que podemos adquirir del mundo real.

Las divergencias entre Platón y Aristóteles a propósito de la relación del arte con el conocimiento son evidentes. Platón advierte que el arte en general constituye un peligro para el desarrollo espiritual y moral de los hombres, debido a que se encuentra ubicado tres veces alejado del conocimiento de la verdad y la virtud (pues el arte es *mímesis* del mundo sensible, siendo este a su vez *mímesis* del mundo real, el de las Ideas), y porque –en el caso de la poesía– apela a la parte irracional del alma humana (emociones), lo cual constituye una aberración al hacernos olvidar nuestra parte racional. De ningún modo Aristóteles concuerda con todo esto, pues la *mímesis* ha hecho parte de nuestro proceso de aprendizaje.

Además, el concepto de realidad en estos dos autores (Platón y Aristóteles) difiere sustancialmente. Para Platón es imposible que el arte imite la realidad (el mundo de las Ideas) y para Aristóteles el arte se limita a imitarla.

La noción de mímesis poética, con énfasis en la tragedia, en la poética de Aristóteles de Juan Felipe Montealegre, Departamento de Filosofía, UBA.

Realista (+ saturado, + mimético, + cohesivo): el realismo como escuela literaria histórica hizo bandera del modo realista, pero está lejos de ser la única escuela literaria que se adhirió a él (podría citarse al *nouveau roman* o al naturalismo). Abarca relatos algo más estilizados que, de todas maneras, pueden cumplir con las tres características: ante un conflicto miméticamente posible, solo ocurre lo miméticamente esperable en contextos miméticamente esperables bajo circunstancias miméticamente esperables, sin que haya ninguna clase de conflicto entre sistemas de causalidades divergentes. Pese a esto, todo es descrito con una minucia rayana en el tedio, y nos enteramos del material del que están hechas las cucharitas en las casas de los personajes, o del estado e higiene de los bancos del tren en el que viaja el protagonista que se dirige a Roma. Como ejemplos, podríamos citar a *Madame Bovary* de Flaubert, o al mismo *Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha* de Cervantes. (Guadalupe Campos. Revista literaria *Luthor*.)

● El vagón de tercera, Daumier, 1862

Desde mediados del siglo XIX, dos corrientes literarias intentarán construir una extraña amalgama entre protesta social, fatalismo y la elaboración tácita de una reforma social que abarcará individuos, conductas y poblaciones. El **naturalismo** y el **realismo**, como formas de expresión cercanas al positivismo lograron construir lentamente una visión de los problemas sociales que aún hoy se mantiene vigente.

Esta visión, al apoyarse especialmente en la denuncia de la pobreza, se tiñó desde sus inicios de una pátina reformista que se reproduce en la mayoría de las explicaciones y metáforas referidas a los problemas sociales y especialmente a la pobreza. En la Argentina, desde diferentes posiciones, estas corrientes estético-literarias presentan un propósito

de crítica social y política, curiosamente tanto desde los sectores conservadores como de los progresistas. El discurso acerca de lo social y político que surge en ese contexto tiene una serie de rasgos que lo relacionan en forma penetrante con la literatura de esa época y construye una narrativa que continúa como expresión dominante en el imaginario social.

Estas cuestiones se plasman en relatos, especialmente novelas, que van desde la existencia de protagonistas individuales o colectivos relacionados conflictivamente con su entorno, hasta héroes y villanos.

La noción de medio social, aparece aquí como un elemento central. Se transforma en un punto de arranque necesario y definitivo para la construcción de marcos explicativos y comprensivos teñidos inevitablemente de fatalismo. Esa visión de lo social, pintará de gris, tristeza y melancolía a los escenarios de la desigualdad, transformándola en un hecho donde se entrelazan estética y ética.

El **naturalismo** y el **realismo** también se apoyaron en la observación objetiva y precisa de la realidad, desde un punto intermedio entre cercanía y objetividad de los hechos sociales, pero siempre por fuera del subjetivismo. El narrador, en estas corrientes, es omnisciente, es decir, maneja absolutamente todos los componentes del relato, posee capacidad predictiva y se dirige al lector desde una perspectiva didáctica, proponiéndole una lección social o moral.

De allí que gran parte de las propuestas intervención heredadas de esas corrientes se relacione con la idea de educar al otro entendiéndolo como incapaz de resolver sus propias dificultades. La educación como forma de transformación de la sociedad tendrá diferentes acepciones en las distintas décadas de gran parte del siglo XIX, llegando a la actualidad casi con el mismo vigor.

Las posibilidades de transformación de ese ‘medio social’ y de la sociedad toda, será una imposibilidad atravesada por las dolorosas características de los pobres que deambulan desorientados por los grises y opacos senderos de barrios oscuros, fétidos y lejanos del progreso por ser víctimas de este. (*Naturalismo, Realismo Literario y la explicación de los fenómenos sociales* por Alfredo Juan Manuel Carballeda.)

