

Marcela Larraquy, Alba Aguilera

SEGUNDA EDICIÓN

LITERATURA V

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



5° año Secundaria

Muestra distribuida por la editorial

ÍNDICE

Cómo usar este libro	7
Capítulo 1. Forma: realista	9
¿La ficción supera la realidad o la realidad supera la ficción?	9
Capítulo 2. <i>Mirabilia</i> y forma fantástica	15
Así cuenta la historia	15
Cultura grecorromana	15
Grecia	15
Roma	17
Cultura oriental	18
Egipto	19
Mesopotamia	19
China	20
Cultura judeocristiana	20
Cultura hindú	20
Cultura árabe	21
Viajeros y lugares	24
Lugares imaginarios	24
Platón y la Atlántida	27
De la literatura universal a la hispanoamericana y de la antigüedad al Medioevo	30
Otros relatos de <i>mirabilia</i> : las Cruzadas, las novelas de caballería y los relatos de Indias	36
Las Cruzadas	36
Novelas de caballería	37
Las crónicas de Indias	40
La forma fantástica: definiciones desde la teoría literaria (Todorov y Barrenechea)	42
El debate en el aula: sus características	47
Preparación del debate	48
Estructura del debate	48
Evaluación del debate	48
Grilla para autoevaluar la participación en el debate	48
Literatura fantástica	49
¿A qué llamamos forma fantástica?	54
Otras consideraciones teóricas	56
Jorge Luis Borges	60
Griselda Gambaro	63
Carlos Fuentes	63
Carlos Ruiz Zafón	64
Eduardo Ladislao Holmberg	66
Juana Manuela Gorriti	67
Silvina Ocampo	67
Leopoldo Lugones	69
Jorge Luis Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo: una antología	70
Adolfo Bioy Casares	71

Mario Vargas Llosa	73
Julio Cortázar	74
Marcelo Cohen	75
Rubén Darío	75
Macedonio Fernández	76
Capítulo 3. Forma: ciencia ficción	78
¿Cuándo nace la ciencia ficción en la literatura? ¿Y en Argentina?	78
La influencia de Eduardo Ladislao Holmberg	78
Producciones de ciencia ficción latinoamericana	84
<i>El moderno Prometeo</i> americano	85
Horacio Quiroga	85
Los comienzos remotos y un nuevo nacimiento: <i>Frankenstein</i>	88
Seguimos recorriendo la ciencia ficción en español	88
Para terminar de definir la ciencia ficción	91
Adolfo Bioy Casares	92
Héctor Oesterheld	93
Mario Levrero	95
Angélica Gorodischer	95
Ana María Shua	96
Marcelo Cohen	97
Elvio Gandolfo	97
Eduardo Abel Giménez	98
Eduardo Goligorsky	98
Jorge Luis Borges	104
Capítulo 4. Formas: maravilloso y realismo mágico	109
Un mundo maravilloso	109
Un mundo mágico-realista	109
¿Qué es un ensayo?	112
Características	112
Estructura	112
Isabel Allende	115
Reinaldo Arenas	117
Miguel Ángel Asturias	118
Alejo Carpentier	118
Haroldo Conti	123
Laura Esquivel	125
Gabriel García Márquez	126
Juan Rulfo	128
Mario Vargas Llosa	129
Distintas definiciones de realismo mágico	129
Bibliografía	132

Forma: realista

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

Bienvenidos 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 ustedes viven cotidianamente.

Un importantísimo filósofo griego, Aristóteles (384 a 322 a. 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, como **mímesis**, un concepto del que hablarán muchos autores, aun hasta nuestros días.

Vocabulario



Mímesis

- Imitación o representación de algo.



Mundo surreal, por Erik Johansson

Lectura



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 mimesis del mundo sensible, siendo este a su vez mimesis 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 mimesis 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.

Fuente: Montealegre, JF. “La noción de mimesis poética, con énfasis en la tragedia, en la poética de Aristóteles”, Departamento de Filosofía, UBA.

Para saber más



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 Mio 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.

Fuente: Martínez Obregón, A. *Realismo, representación y realidad*, Madrid: Pliegos.

Lectura



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 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 herederas 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.

Fuente: Carballada, AJM. *Naturalismo, realismo literario y la explicación de los fenómenos sociales*.

Proyecto personal de lectura literaria



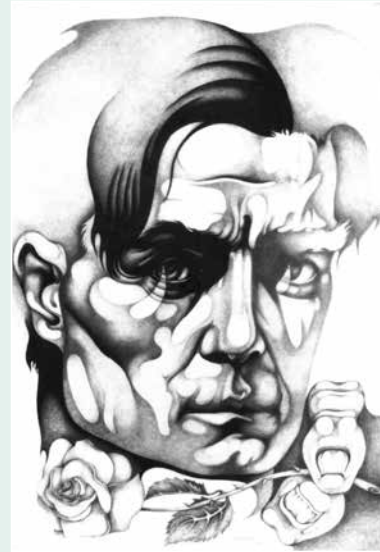
A partir de una serie de pautas, construyan su proyecto personal de lectura literaria (PPLL). ¿En qué consiste? Se trata de diseñar un recorrido propio de lecturas literarias para todo el ciclo lectivo.

Indicaciones generales

- a) Al comienzo de cada cuatrimestre, decidirán qué van a leer. Seleccionen, al menos, tres títulos de diferentes autores.

Literatura realista en español

- Arlt, Roberto, *El juguete rabioso*.
- Bajo, Cristina, *Como vivido cien veces*.
- Benedetti, Mario, *La tregua*.
- Bustos Domecq (Borges y Bioy Casares), *Cuentos*.
- Cané, Miguel, *Juvenilia*.
- Cossa, Roberto, *La nona*.
- Cuzzani, Agustín, *El centroforward murió al amanecer*.
- Darío, Rubén, *Poesía*.
- 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*.
- Gallegos, Rómulo, *Doña Bárbara*.
- Gambaro, Griselda, *La malasangre*.
- Gorostiza, Carlos, *El acompañamiento*.
- Isaacs, Jorge, *María*.
- Laferrère, Gregorio de, *Las de Barranco*.
- Mansilla, Lucio, *Una excursión a los indios ranqueles*.
- Martí, José, *Ensayos*.
- Neruda, Pablo, *Canto General*.
- Neruda, Pablo, *Odas elementales*.
- Onetti, Juan Carlos, *El astillero*.
- Pardo Bazán, Emilia, *Insolación*.
- Piglia, Ricardo, *Respiración artificial*.
- Posse, Abel, *Los perros del paraíso*.
- Rivera, Andrés, *La Revolución es un sueño eterno*.
- Roa Bastos, Augusto, *El trueno entre las hojas*.
- Saccheri, Eduardo, *La pregunta de sus ojos*.
- Saer, Juan José, *La pesquisa*.
- Sánchez, Florencio, *M'hijo el doctor*.
- Talesnik, Ricardo, *La fiaca*.



Roberto Arlt, dibujo de Ricardo Carpani

- Vaccarezza, Alberto, *El conventillo de la paloma*.
- Viale, Oscar, *Convivencia*.
- Walsh, Rodolfo, *Operación Masacre*.

b) Completen la siguiente ficha.

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

Atención



La última columna se completa con un calendario en mano: observen cuántas semanas distan entre la fecha en la que están llenando la ficha y la fecha en la que el docente va a evaluar el PPLL. Hagan una distribución temporal estimativa que les 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 docente al momento de evaluar su PPLL.

- Si bien eligen qué leer a comienzos de cada cuatrimestre, pueden cambiar su selección si el libro no les gusta hasta encontrar uno que les permita llegar al final de la historia.
- Hay dos cosas a tener en cuenta: tienen que leer literatura realista argentina, española y latinoamericana, y respetar la cantidad de –al menos– tres libros completos por cuatrimestre.
- Este recorrido de lecturas es personal, sin embargo, el docente los guiará para que los títulos elegidos por cada uno sean diferentes.

c) Para poder preparar la evaluación de su PPLL, elijan una de las siguientes actividades.

Actividad

Eliján dos consignas de la siguiente lista. A medida que van leyendo, marquen, en el libro, todo lo que crean que les va a servir para analizar los ítems seleccionados.

- ¿Cuáles son los elementos del realismo que allí aparecen?
- Conforme vayan avanzando en el programa anual de literatura, comparen la obra con otras formas estudiadas (fantástico, maravilloso, ciencia ficción, realismo mágico).
- ¿Cuál es el vínculo que observan 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 suyo?
- ¿Con qué conflicto social de los abordados en la obra se identifican?, ¿por qué?
- ¿Esta obra literaria muestra la realidad tal cual es?, ¿por qué?
- ¿Qué función cumple el periodismo en la obra que leyeron?
- ¿Qué narradores aparecen? Caracterícenlos y ejemplifiquen con fragmentos textuales.
- Investiguen la biografía del autor y contextualicen esta obra en su vida. ¿Qué elementos autobiográficos detectaron?
- Investiguen 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?
- Hagan una lista de palabras o frases que transmitan crítica social.

Para acreditar el PPLL

Una vez finalizada la lectura, elijan una de estas opciones para compartir con el docente y el resto de la clase sobre qué obra leyeron y el análisis que hayan realizado a partir de las dos consignas elegidas anteriormente. (Estas son algunas posibilidades, el docente podrá brindarles otras).

- Una presentación 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 principales del relato a la manera de la estética visual de esa época.
- Dibujos tipo cómic 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 su comunicación

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