

Un aspecto positivo en los relatos de ciencia-ficción es que enjuicia la sociedad, el hombre, los adelantos científicos que la mayoría de las veces sólo traen destrucción y busca crear un universo ideal, donde los valores humanos como el amor, la bondad, la estimación a los demás predominan.

Entre los cuentistas más sobresalientes de ciencia-ficción, se encuentran los norteamericanos Ray Bradbury (1920 -) e Isaac Asimov (1920 -), cuyas narraciones proporcionan los medios para meditar en la sociedad de la que somos parte.

En el siguiente fragmento, encontramos el tema de la destrucción que el mismo hombre hace con las bombas:

“Aquella era una buena casa y había sido construída por las gentes que debían vivir en ella en el año 1980.

La casa era como muchas de aquel tiempo; alimentaba y entretenía a sus habitantes, les daba reposo y les proporcionaba una vida agradable. El marido, la esposa y sus dos hijos vivían desahogadamente, vivían felices incluso aquellos períodos en que temblaba el mundo. La casa contenía cuanto de refinado había en la vida, las cosas amables, la música, la poesía, los libros que hablaban, las camas que se calentaban y se hacían solas, el fuego de la chimenea que se encendía por sí mismo al atardecer; en fin, vivir allí era una continua delicia.

Pasó el tiempo y un día el mundo se estremeció. Se oyó una explosión seguida de otras diez mil explosiones, el cielo se enrojeció, cayó una lluvia de cenizas y radioactividad que acabó con aquella época feliz. . . ”

(Ray Bradbury, *Vendrán Lluvias Suaves*)

A través de los tipos de cuentos mencionados anteriormente se presenta una visión general de las diferentes etapas por las que éste/ha pasado, de acuerdo con el momento histórico en el que surge, el país y las circunstancias sociales, económicas, políticas y estéticas imperantes en el momento de su aparición.

TERCERA UNIDAD EL CUENTO Y LA NOVELA, GENEROS NARRATIVOS MODERNOS

OBJETIVO DE UNIDAD:

El alumno, al terminar la unidad en el tema:

III. LA NOVELA.

3. Conocerá las características y origen de la novela actual.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno y sin error, en el tema:

III. LA NOVELA.

- 3.1 Señalará de dónde se deriva la novela y el origen del vocablo.
- 3.2 Mencionará las características de la novela.
- 3.3 Señalará los siglos en los cuales surge la novela ya como un género bien definido.
- 3.4 Explicará qué era la novela de caballerías.
- 3.5 Señalará la importancia de las novelas españolas “Lazarillo de Tormes” y “Don Quijote de la Mancha”.
- 3.6 Citará las características que adquiere la nueva novela surgida en el siglo XVII.
- 3.7 Citará la importancia del siglo XIX en el campo de la novelística, y escritores destacados de este momento.
- 3.8 Mencionará los 3 aspectos que contribuyen a provocar un cambio en la narrativa del siglo XX.
- 3.9 Explicará las nuevas teorías psicológicas y su influjo en el escritor francés Marcel Proust.
- 3.10 Explicará la relación del psicoanálisis con el “monólogo interior”.
- 3.11 Mencionará las corrientes pictóricas y la forma en que influyen en la obra literaria.

- 3.12 Señalará las innovaciones hechas por James Joyce en su obra más importante titulada "Ulises".
- 3.13 Explicará las características de los siguientes tipos de novelas según la clasificación de Wolfgang Kayser: novela de acción o acontecimiento, novela de personaje y novela de espacio.
- 3.14 Explicará las características de los personajes diseñados o planos y de los personajes modelados o redondos.
- 3.15 Mencionará las formas en las que se puede presentar el espacio en una obra literaria.
- 3.16 Explicará la importancia del relato en la obra narrativa llamada novela.
- 3.17 Explicará las características de los siguientes tipos de novelas: romántica, social, biográfica, de la revolución mexicana, y vanguardista.
- 3.18 Señalará los rasgos propios de la nueva novela hispanoamericana o novela del "boom" y sus representantes.

III. LA NOVELA.

Se afirma que la novela es el género predominante en nuestro siglo, y esto puede explicarse en parte por la inmensa cantidad de obras de este género publicadas constantemente. ¿A qué se debe ese gusto del hombre actual por la lectura de novelas? ¿Qué dice una novela a la mente y al espíritu de cada lector? Veamos qué es una novela. . .

La novela es una derivación del género épico, por lo que toca a su carácter narrativo, de relato, característica que explica su semejanza. Ahora bien, la novela no es producto de la Antigüedad ni de Grecia, pues es un género moderno acorde con la sociedad cambiante de cada época y país. La palabra novela deriva del vocablo "novella" —las cosas nuevas, las nuevas historias—. Este calificativo alude al carácter esencial de la novela que es el de "narrar una historia" y el modo de narrarla, a través de unos personajes ubicados en un ambiente determinado, movidos por situaciones diversas que llegan finalmente a una conclusión. Esto es lo que caracteriza, en términos generales a una novela, por lo que la definiremos por sus características:

<p>Novela: Obra en prosa Gran extensión Muchos personajes Una o varias historias Macrocosmos.</p>
--

A diferencia del cuento que es un microcosmos, ya que los hechos se ubican en un espacio menor, son pocos personajes y una sola historia, la novela es siempre una narración mayor en la que se cuenta una historia muchas veces basada en hechos reales y otras más, surgida de la imaginación o una mezcla de lo real con la ficción.

La novela tal como la conocemos actualmente, no existía en la época antigua; aparece en los siglos XVI y XVII. Antes de ella, existía, como se ha señalado el género de relatos cortos, de cuentos, de los que se nutre mucho el género que empieza a surgir: la novela. Muchos de los relatos empezaban a tener rasgos novelescos, pe-

ro en eso quedaron. Es hasta los siglos mencionados cuando aparecen obras que buscan como finalidad esencial, la distracción y el placer estético de los lectores, principalmente mujeres.

La novela empieza a cobrar gran auge con diversos géneros o tipos, como el de la novela de caballerías, que gusta enormemente por presentar hechos increíbles, hazañas fabulosas, monstruos, gigantes, héroes valerosos y aspectos similares. La novela prolifera enormemente y empieza a tomar importancia como un género nuevo que alcanza un lugar preponderante con la aparición de dos importantes novelas españolas: Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha.

“Lazarillo de Tormes” (1554) de autor anónimo, ejerció un influjo en las literaturas europeas, por proyectar en su historia de la vida del pícaro Lázaro, una descripción realista de la sociedad y de las costumbres de la época. Este realismo de el Lazarillo marcó el inicio de un nuevo concepto de lo que era una novela, no sólo un medio para hacer disfrutar, sino un documento para criticar, denunciar, proyectar la vida y la problemática humanas.

Con “Don Quijote” (1605 y 1615, fechas en que se publicaron la primera y la segunda partes respectivamente) de Miguel de Cervantes Saavedra (1554 – 1616) la novela se coloca en un lugar preponderante en las literaturas europeas, y posteriormente en las literaturas mundiales. En “El Quijote”, escrita como crítica para las novelas de caballerías, se proyecta esa ambivalencia y “conflicto entre la realidad y la apariencia, entre el ensueño y la materia vil” (1), predominante en casi toda la narrativa.

A partir de estas dos novelas, surge la novela moderna, una novela “que no quiere ser simplemente una historia”, sino que aspira a ser observación, confesión, análisis; que se revela como “pretensión de pintar al hombre o una época de la historia, de descubrir el mecanismo de las sociedades, y, finalmente, de plantear los problemas de los fines últimos”. (2). La novela, tenida como una obra narrativa de carácter frívolo, pasa así, a ser un medio para conocer los sentimientos humanos, la sociedad, y las diversas problemáticas que afectan a la humanidad en determinado

(1) De aguiar e Silva, Vítor, Teoría de la Literatura, p. 200.

(2) Ibid, p. 201.

momento histórico, llegando a ser una de las más importantes formas literarias.

El siglo XIX constituye el siglo más esplendoroso para la novela. Surgen los novelistas considerados maestros de la novela europea, que ya ha alcanzado una gran madurez como género. Es la época en la que termina el Romanticismo, y surgen el Realismo y el Naturalismo y muchas corrientes más que originaron verdaderas obras de arte en la narrativa. Escritores como Tolstoi y Dostoievski, Stendhal, Balzac, Dickens, Zola y muchos más marcan un camino y un estilo, que serviría de modelo a los escritores posteriores.

Ya en el siglo XX, empieza el cambio dentro de la narrativa, pues surgen escritores que tratan de cambiar los modelos considerados como “clásicos” a través de innovaciones constantes que produjeron fuertes transformaciones en la narrativa. Esto es un reflejo de las transformaciones políticas, técnicas, científicas y sociales que marcan un nuevo ritmo a la vida, misma que se refleja en las obras de arte, de las que la literatura es parte.

Esta renovación de la narrativa no se ha producido súbitamente, por supuesto; ha pasado por diferentes fases, a partir del siglo XIX, luego en los inicios del siglo XX, alcanzando su máxima transformación en los años veintes. A ello contribuyen enormemente las nuevas ideas o conceptos en los siguientes campos del saber humano:

- a. Las nuevas teorías psicológicas: se hacen muchos estudios sobre la psicología patológica, la memoria y la voluntad, tratando de enfocar estos estudios hacia el análisis de las tendencias inconscientes. Además se realizan estudios sobre las sensaciones y las percepciones, afirmándose que todo tiene su base en el pasado. Esto influye definitivamente en el campo de la literatura, especialmente en el escritor Proust (1871 – 1922) autor de “En busca del tiempo perdido”, que es uno de los innovadores de la novela psicológica, pues en su obra recrea la infancia y la juventud ya perdidas, y recuperadas a través de una memoria exaltada.

b. El psicoanálisis. Las teorías de Sigmund Freud (1856 – 1939) influyen también en la literatura: la búsqueda del pasado, lo inconsciente, el complejo de Edipo, los complejos. . .

Estas teorías abren a los novelistas un mundo desconocido e interesante que es el del inconsciente, manejado por muchos escritores a través del “monólogo interior”.

c. La revolución pictórica. Diversas corrientes en la pintura influyen también en la literatura, tales como el Impresionismo, el Cubismo, Surrealismo, y otras más. La técnica que cada una utiliza, es tomada por muchos escritores y la aplican a las novelas: del Impresionismo toman “un elemento vital, la interpretación del tiempo. El tiempo deja de ser disolución, exterminio, para convertirse en contemplación, recuerdo, consciencia del pasado, “belleza cautiva”. (3). Escritores como Marcel Proust manejan el tiempo como elemento vital en su obra. Del cubismo, que rompe con las estructuras tradicionales, los escritores toman la ruptura sintáctica en muchos de los monólogos interiores (que se explican más adelante). Del surrealismo, se utiliza la técnica de expresar verbalmente el funcionamiento real del pensamiento sin sujetarlo a la razón.

Muchos elementos más contribuyen a la renovación de la novela, y son muchos los escritores que han agregado estos elementos en sus obras narrativas, y son por esto “responsables” de haber contribuido a modificar diversos elementos en la forma tradicional del relato.

Uno de los escritores que encabeza la lista de los renovadores es el irlandés James Joyce (1882 – 1941) con su novela “Ulises” publicada en 1922, y concebida como una moderna Odisea. En esta novela destacan, entre otros aspectos, los que marcaron un nuevo rumbo a la novelística: profundización de los análisis psicológicos de los personajes; una gran riqueza lingüística y formal, en la forma de utilizar el lenguaje; hay una mezcla de lo objetivo con lo subjetivo, en la manera de proyectar la vida; se utiliza el monólogo interior, como técnica innovadora. Esta novela fue muy mal recibida por la crítica y hasta prohibida, pero posteriormente —como sucede con muchas obras de arte—, se tomó como modelo que revolucionó el género.

(3) Varela, Benito, Renovación de la novela en el siglo XX, p. 33.

A partir de Joyce siguieron apareciendo muchos escritores que a través de diversas innovaciones, enriquecieron y enriquecen la novela que poco a poco ha llegado a ser uno de los géneros más gustados por el hombre de esta época.

A. Tipos de novelas según Wolfgang Kayser.

En su obra “Interpretación y análisis de la obra literaria”, Wolfgang Kayser hace una clasificación de la novela, tomando en cuenta la manera en que son tratados acontecimiento, personaje y espacio, elementos fundamentales que la constituyen.

El hace la siguiente clasificación de tipos de novela:

a. Novela de acción o de acontecimiento.— Esta novela se caracteriza por una intriga perfectamente hecha, con principio, medio y fin en una estructura bien delimitada. El desarrollo de los hechos y acciones quedan en primer lugar, quedando como algo secundario el análisis psicológico de los personajes y la descripción de los ambientes.

b. Novela de personaje.— Se caracteriza por la existencia de un solo personaje principal o central, descrito con precisión y detenimiento, y en torno al cual se va adaptando todo el desarrollo de la novela. Generalmente es un relato muy subjetivo, que usualmente tiene el nombre del personaje como título.

c. Novela de Espacio.— Se distingue este tipo de novela porque concede capital importancia a la descripción del ambiente histórico y de los sectores sociales en los que transcurre la historia.

Esta clasificación, no tiene por supuesto valor absoluto ni rigidez extrema. Muchas novelas actuales y otras pasadas no se ajustan a esta clasificación, pues poseen elementos de los tres tipos, o son tan variadas y complejas que no se acomodan o encuadran en ninguno de los señalados por Kayser.

*Consultar Glosario.

B. Elementos Básicos de la Novela.

Al hablar del análisis literario, señalamos diversos elementos que ayudan a penetrar en el contenido de una obra, que siendo desmenuzados y vueltos a reunir en la unidad de la que forman parte, nos permiten conocer más lo que ésta comunica.

La novela se ajusta a los elementos básicos del análisis, ya presentados en la unidad II. Agregaremos algunos aspectos importantes sobre los personajes, el espacio y la narración o acción en este importante género narrativo.

a. Personajes.— Como afirmamos, los personajes son los seres humanos creados por un escritor, ubicados en un determinado espacio, realizando una determinada acción.

Según Forster en su libro “Aspectos de la novela”, hay dos especies fundamentales de personajes novelescos: los personajes diseñados o planos y los modelados o redondos.

Los personajes diseñados o planos se definen por un solo rasgo, por un elemento característico básico que los acompaña durante toda la obra; no varían en la historia y se presentan siempre iguales. No alteran su comportamiento o psicología en toda la novela, ni evolucionan íntimamente de ninguna manera.

Los personajes modelados o redondos, por el contrario, ofrecen una complejidad muy acentuada, una multiplicidad de rasgos que van presentándose en el transcurso de la novela. Por supuesto que estos son los personajes más interesantes para el lector, pues ellos son como los humanos y la vida, ricos y cambiantes.

Muchas veces los personajes principales no son seres humanos, puede ser una ciudad, un pueblo, como sucede con muchas novelas actuales, en donde los elementos característicos de esa ciudad, sus leyendas, sus secretos, constituyen el verdadero asunto de la novela.

b. Espacio.— Al ubicar la historia en un determinado lugar que conocemos por las descripciones hechas por el novelista, participamos con la imaginación en ese espacio, tan importante por estar relacionado con la forma de ser de los personajes. Algunas narraciones pueden fijarse en un espacio único durante toda la acción. Otras por el contrario cambian de un lugar al otro, y otras variarán de espacio según la imaginación del lector o de su memoria.

Son muchas y muy variadas las formas bajo las cuales puede aparecer el espacio en la novela. Muchas veces el espacio no toma importancia, pero sí los personajes, cuya psicología y problemática adquieren el lugar primordial.

Otras veces el espacio ocupa un lugar preponderante en la historia y las descripciones del novelista son detalladas y ricas, como si quisiera que el lector penetrara en ése o esos lugares. En esta novela de la que incluimos un fragmento vemos el papel que toma el espacio, ya que el título es también el nombre del río en torno al cual se suceden los hechos y la tragedia con la que finalizan. Se llama “El Jarama” y su autor es Rafael Sánchez Ferlosio (1927), español:

“Describiré brevemente y por su orden estos ríos, empezando por Jarama: sus primeras fuentes se encuentran en el gneis* de la vertiente Sur de Somosierra, entre el cerro de la Cebollera y el de Excomuni6n. Corre tocando la provincia de Madrid. . . Entra luego en Guadalajara. . .”

(R. Sánchez Ferlosio, El Jarama)

En otras ocasiones, el espacio puede adquirir un aspecto opresor e intervenir decisivamente en la acción, dominando al hombre, que se angustia ante él. Esto sucede en muchos de los relatos de Horacio Quiroga y en muchas novelas sudamericanas. La novela colombiana “La Vorágine” (1929) de José Eustasio Rivera, termina con una frase patética que da idea de este tipo de espacio.

“¡ Los devoró la selva!”

José Eustasio Rivera, La Vorágine.

*Consultar Glosario.

c. Acción.— Este es un elemento fundamental en la estructura novelesca. Los hechos desarrollados, ubicados en un determinado momento del tiempo, perfectamente enlazados entre sí con un principio y un final constituyen la “acción”. La historia narrada, el relato, constituye la parte esencial de la novela, es lo que sucede en una obra, lo que hace que el interés se mantenga hasta saber cómo se soluciona todo en el final.

Ese interés por el final fue el que salvó la vida a Scherezada, esposa de Schariar, rey de Persia el cual deseaba vengarse de la infidelidad de su primera esposa a quien mandó matar, casándose todas las tardes y mandando matar el amanecer a la mujer con la que se había desposado. Este es el meollo de Las Mil y una noches, pues Scherezada para evitar correr la misma suerte contaba historias a su esposo el rey, y nunca las terminaba el mismo amanecer, sino que lo mantenía en suspenso. Este aspecto fundamental (relato) de la narración lo leemos en las siguientes líneas:

“Pero como en ese momento los cristales de la ventana se aclararon, señal del nuevo día que se asomaba al horizonte, Scherezada calló en espera de que su real esposo hablase. Y éste dijo:

—¿Termina aquí la historia?

—No señor, el pescador iba en este instante a contarle al genio la historia de la cabeza que hablaba, pero como amanece. . .

—Pues luego continuarás la historia, esposa mía.

Y Schariar se levantó y se fue a presidir el consejo de la mañana. Había amanecido un nuevo día y Scherezada continuaba viviendo para alegría de su hermana Doniazada y de su padre, el Visir.

A la noche siguiente, la joven continuó su relato. . .”

(Las Mil y una noches).

C. Clasificación de la Novela según su contenido.

La novela tal como la hemos definido y explicado, ha experimentado cambios propios de cualquier manifestación artística. Estos cambios han originado novelas de diferentes tipos, según la época, el contenido esencial, las técnicas empleadas y otros aspectos que la influyen. La novela se presenta en los tipos siguientes, que no son todos los existentes:

a. Novela Romántica. — Producto del Romanticismo, movimiento literario de fines del siglo XVIII y principios del XIX. Se caracteriza por la exaltación de los sentimientos, principalmente el amor; el amor a la patria, a la libertad, y a la naturaleza descrita con toda grandiosidad. Se crean personajes modelos de héroes, muy valerosos, bandidos que hacen el bien a los desvalidos, piratas y seres con características heroicas. Todos estos elementos se proyectan de diferente manera en las novelas surgidas con la influencia del romanticismo.

Una de las novelas románticas por naturaleza es “Werther” escrita por el alemán Goethe (1749 — 1832), que describe la problemática de un joven llamado Werther que muere de amor por el desprecio de la mujer por él idealizada y amada. Werther se suicida llevado a la desesperación por un exagerado subjetivismo y sentimentalismo que dominan su voluntad y lo llevan a la muerte.

b. Novela Realista.— Surge dentro del movimiento Realista, aparecido como una reacción a la exagerada exaltación de los sentimientos del movimiento romántico. La novela realista trata de proyectar la vida, la realidad como es, tanto en sus aspectos positivos, como en los más degradantes y terribles. El hombre es visto tal como es ubicado en un medio ambiente que el escritor describe vívidamente.

La mayoría de las novelas tienen rasgos realistas, desde el momento en que describen la vida y el hombre con todas sus problemáticas esenciales.

c. **Novela Social.**— Presenta la problemática de las diferentes clases sociales, de los grupos humanos que enfrentan problemáticas diversas según el medio ambiente en el que se mueven. Dentro de la novela social hay muchos tipos con ligeras variantes. Se presenta la novela de “denuncia”, por ejemplo, en la cual se critica un régimen político, la opresión, la injusticia, como lo hacen muchas novelas Latinoamericanas actuales.

d. **Novela Biográfica.**— Narra la vida social, íntima y pública de algún personaje célebre, pero en forma novelada, lo que le hace tener elementos de ficción, es decir, imaginados o “agregados” por el autor, pero basados en hechos reales de la historia.

e. **Novela de la Revolución Mexicana.**— Surgió de las acciones militares, y de los cambios políticos y sociales originados en México a partir de 1910. Entre ellas encontramos la novela “Los de Abajo”, de Mariano Azuela.

f. **Novela de Ciencia-ficción.**— Enfoca las situaciones que se presentan en un mundo futuro, en el cual el hombre vive y enfrenta problemas diferentes a los nuestros, pues se encuentra rodeado de increíbles avances técnicos y científicos, que muchas veces le hacen perder valores y características humanas.

g. **Novela Vanguardista.**— Se llama así a las novelas escritas a partir de 1930 y en las que a través de un rompimiento con lo tradicional en cuanto a técnica narrativa, al empleo del lenguaje y del tiempo, se busca presentar al hombre y sus conflictos interiores, suscitados por su existencia en el mundo tan problemático que le ha tocado vivir.

h. **Nueva Novela Hispanoamericana.**— Surgida a partir de 1960 con un grupo de escritores jóvenes; se le ha llamado “BOOM” de la literatura hispanoamericana. Algunas de las características de las novelas surgidas a partir de esas fechas son las siguientes:

(Las Mil y una noches).

1. Se interesa por presentar al hombre universal, no al hombre argentino o mexicano; por eso se inventan lugares, territorios y personajes que pueden localizarse en cualquier parte del mundo.
2. Se utiliza un lenguaje con palabras nacionales y extranjeras, palabras populares y cultas, rebuscadas y simples.
3. La imaginación juega un papel importantísimo al presentar una realidad simbólica, una realidad auténtica o una realidad mítica.

Dentro de los escritores más destacados del BOOM se encuentran: Mario Vargas Llosa (peruano), Julio Cortázar (argentino), Carlos Fuentes (mexicano), y Gabriel García Márquez (colombiano), entre otros.

IV. TÉCNICAS Y ESTRUCTURAS DE LA NOVELA.

- 4.1 Explicar lo que son las “técnicas narrativas”.
- 4.2 Mencionar lo que es el “punto de vista” en una obra literaria.
- 4.3 Explicar los dos conceptos sobre la narración, predominantes durante la Antigüedad clásica.
- 4.4 Señalar las características de la “primera persona” en la obra literaria.
- 4.5 Identificar fragmentos presentados a través de la técnica de la primera persona.
- 4.6 Explicar las características de la técnica de tercera persona en los fragmentos señalados.
- 4.7 Señalar los rasgos característicos del “monólogo interior” y sus representantes más destacados.