

LOS GÉNEROS LITERARIOS

LA POESÍA LÍRICA

La poesía lírica ha sido definida como **la expresión de los sentimientos** por medio de la palabra, escrita u oralmente. Desde este punto de vista, la lírica se caracteriza por la **subjetividad**, es decir, el poeta nos ofrece una parte de su pensamiento, de su interior, de su visión de la realidad.

El poema, al ser expresión de los sentimientos, a lo largo de la historia se ha relacionado con el amor, pero hay que relacionarla con otros temas que reflejen las emociones del autor ante la contemplación del mundo o de la realidad: **amor, pena, soledad, miedo, fracaso, alegría, desamparo, nostalgia...** esta expresión de los sentimientos se suele ver sometida a una gran **depuración técnica y estética**. Por eso la mayoría de los poemas están escritos en **verso**. Por esta razón, **el poema n** es la unión de **un fondo emotivo y sentimental** y de las **características formales**. La mayor parte de los poemas están escritos en **verso**, aunque ésta no es una característica exclusiva de la poesía. También el poeta se expresa mediante la **prosa poética**. El poeta mantiene todos los rasgos propios de la poesía: subjetividad, expresión sentimental, utilización de un gran número de recursos literarios, cuidado formal y estético...

-El autor transmite un determinado estado de ánimo, es decir, la poesía lírica se caracteriza por la introspección y la expresión de los sentimientos.

-Un poema no narra una historia propiamente dicha, en él no se desarrolla una acción, sino que el poeta expresa una emoción determinada.

-Exige un esfuerzo de interpretación al lector.

-La mayoría de los poemas líricos se caracterizan por su brevedad: no es frecuente que sobrepasen los cien versos.

Debido a esa brevedad, hallamos una mayor concentración y densidad que en el resto de los géneros literarios.

-Un poema es la expresión directa del sentimiento del poeta al lector.

La poesía lírica, al ser subjetiva y estar expresada normalmente en primera persona, se convierte en un relato autobiográfico. El poeta no tiene por qué expresar un sentimiento que sienta de verdad, el poema puede ser simplemente un ejercicio estético.

Los poemas suelen ajustarse a unas **normas formales** que los caracterizan: versos, estrofas, ritmo, rimas... englobadas bajo la denominación de **métrica**. También se valen los autores para conseguir la belleza estética del poema, de los **recursos literarios o estilísticos**: el escritor intenta llamar la atención del lector gracias a su belleza, ingenio, sensibilidad, dificultad, ritmo o trabazón. La utilización de recursos literarios aleja la lengua poética de en **recursos fónicos** (aliteración, onomatopeya), **morfosintácticos** (polisíndeton, anáfora, asíndeton, elipsis, paralelismo...) y **léxico-semánticos** (sinécdoque, metáfora, paradoja, antítesis...).

La unión de la temática sentimental, la métrica, la depuración lingüística y los recursos literarios recibe el nombre de **poética**. Así la poética de un autor o de un movimiento literario es el conjunto de rasgos que los caracterizan e individualizan frente a otros autores o movimientos literarios.

La poesía nace unida a la **música**, de ahí por ejemplo el término canción, que se aplicaba a las composiciones en verso que cantaban los poetas. Esto se debe a que los primeros poemas se transmitían acompañados por un instrumento musical, con frecuencia una lira (de donde procede el término lírica).

La **métrica** es la disciplina literaria que se ocupa de la medida de los versos, de su estructura, de sus clases y de las distintas combinaciones que pueden formarse con ellos, es decir, trata de establecer las normas de versificación: versos, rima, ritmo, estrofas. En la poesía actual hay poemas que no se acomodan a ningún tipo de esquema métrico, y están más cercanos a la prosa poética que a la poesía.

El **verso** es un conjunto de palabras sometidas a ritmo y cadencia en relación con otros versos. Suele presentar pausas, acentos y rima, aunque estas características no son generales. Los versos se caracterizan según el número de sílabas con que cuentan. Así distinguimos **versos de arte menor** (formados por ocho o menos sílabas) y **versos de arte mayor** (compuestos por nueve o más sílabas) también están los **versos libres** (no cuentan con rima ni con uniformidad en el cómputo silábico). Este tipo de versificación es muy frecuente en la poesía actual, porque se basa en la libertad creativa. A la hora de medir el verso hay que tener en cuenta las **licencias métricas**, es decir, las normas métricas en el cómputo silábico del verso (sinalefas, diálisis, sinéresis...)

Los versos se suelen agrupar en **estrofas**, es decir, conjuntos de versos que presentan uniformidad en cuanto a la rima, ya sea **consonante o asonante**. También hay que tener en cuenta las **composiciones estróficas** (soneto, romance, silva)

El **ritmo**, tanto musical como poético, consiste en repetir un fenómeno de manera regular con la finalidad de producir un efecto unitario y reiterado. El ritmo se debe a **la rima** (repetición de sonidos que aparecen al final de cada verso: **asonante y consonante**) a **la medida** (repetición del número de sílabas en los versos que forman un poema), **los acentos** (la fuerza espiratoria se reparte sobre las mismas sílabas en cada uno de los versos), **las pausas** (los descansos en la lectura, contribuyen a dar uniformidad al poema).

Los principales **subgéneros líricos** son:

- elegía**: el autor expresa su dolor por un ser querido.
- Égloga**: el poeta expresa sus sentimientos amorosos en boca de pastores en un paisaje natural idealizado.
- Oda**: poema de extensión variable y tono elevado que ensalza sentimientos, personas, hechos...
- Himno**: poema que honra a una persona destacada, celebra un suceso memorable o expresa júbilo o entusiasmo.
- Sátira**: Poema burlesco en el que se censuran o ridiculizan vicios, defectos o comportamientos individuales o sociales.

-**Soneto**: esta estrofa, quizás la más empleada a lo largo de toda la literatura occidental, se puede considerar un subgénero específico. Consta de dos estrofas de cuatro versos (generalmente cuartetos) que presentan un tema o idea, seguidos de dos tercetos, normalmente de carácter argumentativo, que cierran el poema de forma concluyente.

EL GÉNERO NARRATIVO: LA NOVELA

La **novela** es el principal subgénero narrativo. Se trata de una obra que presenta una trama compleja en la que varios personajes viven sucesos y peripecias diversas. Las novelas suelen estructurarse en capítulos y alcanzan una extensión variable. En su origen, las novelas contaban con protagonistas heroicos y arquetípicos. Novelas pioneras en el siglo XVI en cuanto a la evolución en el transcurso de la narración son *El Lazarillo de Tormes*, o *EL Quijote*.

Las novelas se clasifican según un **criterio temático**:

-**Novela negra o policíaca**: un detective, gracias a su capacidad de observación y deducción, debe resolver un caso criminal. Se producen muertes misteriosas extraños enigmas que precisan de un proceso de rastreo y deducción para develar su autoría. La trama es compleja y los personajes suelen ser estereotipados. Ejemplo: *Novelas negras de Eduardo Mendoza*.

- **Novela de ciencia-ficción**: se trata de un relato de personajes, lugares y sucesos imaginarios cuya trama se apoya en descubrimientos científicos o tecnológicos (reales o imaginarios). Suelen desarrollarse en un tiempo futuro.

-**Novelas de terror o suspense**: narran una historia rodeada de miedo e incertidumbre. Se caracterizan por la presencia de elementos siniestros: lugares inquietantes, elementos sobrenaturales, ambientación efectista...

-**Novelas históricas**: se ambientan en momentos concretos del pasado. En este caso, se pretende reconstruir un periodo histórico con la intención de mostrar una visión global de lo ocurrido. Por ello, requiere en el autor un esfuerzo de documentación que permita aludir determinados hechos verídicos. Los personajes pueden ser reales o ficticios.

-**Novela de aventuras**: constituye un grupo numeroso de obras en las que predomina la acción. Suelen contar hechos extraordinarios, normalmente en lugares sorprendentes. Los viajes suelen vertebrar buena parte de estos relatos. Es habitual que encontremos ingredientes de otras novelas: personajes y hechos históricos, enigmas y misterios...

-**De personaje**: son aquellas en las que la acción está supeditada al análisis psicológico del personaje, cuya problemática y vivencias constituyen el núcleo central de la obra.

-**Novela rosa**: presentan una historia amorosa, de elevado tono sentimental, habitualmente en ambientes refinados y fuertemente idealizados; su final suele ser feliz.

Los componentes de una novela son:

1. Narrador y punto de vista

El **narrador** es la voz que relata la historia narrativa; su misión es comunicar los hechos al lector. Se trata del componente fundamental del relato. Se trata del componente fundamental del relato. A veces, el narrador cede la palabra a los personajes para que estos intervengan.

Al hablar del tipo de narrador se está refiriendo al **punto de vista o focalización**, que es el punto de vista que se adopta para contar los hechos. Esta elección supone

la elección de una **determinada persona gramatical**. También decide cuánto sabe el narrador de sus personajes y de los hechos narrados.

Se distingue distintos tipos de focalización:

- **Narrador omnisciente:** es un narrador en **tercera persona y focalización cero**. Este narrador lo conoce todo, hasta los pensamientos más íntimos de los personajes. Además valora los acontecimientos y expresa sus opiniones al respecto.
- **Narrador testigo:** es un narrador en **tercera persona y focalización externa**: el narrador describe objetivamente lo que ve, sin opinar ni valorar. Se le compara con una cámara de video.
- **Personaje narrador:** es un narrador en **tercera persona y focalización interna**: un personaje se constituye en narrador. La focalización interna puede ser única (siempre es el mismo personaje el que habla) o múltiple (diversos personajes se van alternando como narradores). El personaje narrador puede ser el protagonista, en estos momentos la obra toma un aspecto **autobiográfico y subjetivo**. (Ángela Carballino).
- **El narrador puede emplear la segunda persona gramatical.**

2. La trama. La estructura narrativa.

En un relato suceden diversos acontecimientos que forman la **trama** de la obra. Se puede hablar de distintos **tipos de narraciones**:

- **Reales:** si se cuentan historias sucedidas **objetivamente**. **Ficticias**, si se narran historias inventadas, que no se han producido en la realidad.
- **Verosímiles** son **creíbles**, que respetan la lógica de la realidad, o **inverosímiles**, si presentan hechos ilógicos o imposibles.

La trama suele estar estructurada en **tres partes fundamentales**:

- **Planteamiento:** situación inicial. Se presentan los personajes, y se localiza la acción en un tiempo y lugar.
- **Conflicto y acción:** es el nudo. Se genera un problema que hay que resolver, y en él ocurren las peripecias que los personajes desencadenan.
- **Desenlace:** suele acabar con la resolución del conflicto inicial. Hay dos tipos de desenlace:
 - Cerrado: la historia finaliza de forma clara. (**tradicional**)
 - Abierto: el final da lugar a diversas interpretaciones (**renovadora**)

Según se organicen estos elementos de la trama, hablamos de distintas **estructuras narrativas**:

- **Estructura lineal. (tradicional)** los acontecimientos se ordenan cronológicamente.
- **Estructura no lineal (renovador).** se dan saltos en el tiempo.
 - **T. flashback:** se comienza por el final y se retrocede al inicio.
 - **T. caledeiscópica:** narrar simultáneamente un número elevado de historias; (*La Colmena, La verdad sobre el caso Savolta*)
 - **T. perspectivismo:** narrar una historia vista desde distintos puntos de vista (*El Lazarillo de Tormes*)

3. Los personajes

Son los seres que intervienen en la acción del relato. Podemos clasificarlos en virtud de su presencia en la obra, de su caracterización y de sus funciones en la misma.

- **Según su presencia:** destacamos el **personaje protagonista:** es sobre el que recae la acción principal. Puede ser heroico o antiheroico. El personaje que se opone se llama **antagonista**. En ocasiones encontramos **novelas de personaje**. También existen obras de **protagonista colectivo**, en las que participan muchos personajes sin que ninguno destaque sobre los demás. Frente al personaje protagonista están los **personajes secundarios**, quienes acompañan al protagonista de forma más o menos habitual.
- **Según su caracterización:** destacamos los personajes **planos (arquetípicos)**, que son retratados con pocos rasgos que constituyen un prototipo fijo. Son personajes tópicos. Y los personajes **redondos V(modelados psicológicamente)**, que son descritos con múltiples rasgos que varían a lo largo de la obra. (Andrés Hurtado, *El árbol de la ciencia*)
- **Según su función:** son **actantes** (relevantes dentro del argumento, intervienen de forma determinante en uno o varios momentos de la trama, haciéndola avanzar) o **fugaces** (son personajes acompañantes de escaso relieve, cuyas acciones no modifican el desarrollo argumental).

4. El tiempo

Hay que considerarlo en dos planos: **interno y externo**.

- **Interno:** regula el tiempo **narrativo**. Existen diversos tiempos narrativos, ya que el autor no quiere contar todos los aspectos de una narración con el mismo detenimiento. El tiempo narrativo se puede eliminar o condensar hechos secundarios o se puede ralentizar con descripciones o valoraciones de lo narrado. Se realiza mediante una **elipsis** (se silencian hechos de la historia), **sumario-resumen** (el material pasa al relato condensado), **tiempo-escena** (presenta los hechos en su duración real), **pausa** (se frena el ritmo del relato), **digresión narrativa** (parada de la acción para introducir una reflexión ajena)
- **Externo:** es el tiempo real objetivo de la historia, se mide en un tiempo concreto (en unas horas, ayer, en 1492...) Permite medir la duración de la acción.

5. El espacio.

es el medio en que se desarrollan los acontecimientos y viven los personajes. Se puede clasificar: **según su ubicación** (espacio cerrado, abierto, rural, urbano...) y **según su relación con la realidad** (espacios reales o ficticios, verosímiles o inverosímiles, terrestres, extraterrestres...) (Valverde de Lucerna, es un espacio simbólico y subjetivo, en San Manuel).

EL TEATRO.

El teatro abarca aquellas obras, escritas en verso o prosa, destinadas a ser representadas ante un público, en forma de diálogo directo entre personajes, de acciones que van creando una trama, feliz o desgraciada.

CONSTITUYENTES TEATRALES.

- Los autores dramáticos deben contar una historia en un lapso de tiempo bastante imitado.
- El hilo argumental debe captar la atención del público durante toda la representación. El recurso fundamental para conseguirlo consiste en establecer, cada cierto tiempo, un momento culminante o clímax que vaya encaminando la historia hacia el desenlace.

- El teatro es una mezcla de recursos lingüísticos y espectaculares, o lo que es lo mismo, el texto literario se suma, como un elemento más, a los elementos escénicos pertinentes para conseguir un espectáculo completo.
- Aunque podemos leer una obra teatral, los personajes que intervienen en ella han sido concebidos por el autor para ser encarnados por actores sobre un escenario.
- La acción se ve determinada por el diálogo y, a través de él, se establece el conflicto central de la obra.
- El autor queda oculto detrás del argumento y los personajes. Si leemos una obra teatral, aparecen las acotaciones en las que se indica sobre cómo debe ser el escenario o cómo deben actuar los personajes. Los sentimientos del autor, sus ideas y opiniones se encuentran diluidos entre los personajes y ambientes que forman una obra de teatro.

A partir de estas características generales, **los elementos que otorgan personalidad propia a este género son los siguientes:**

- **Acción:** son todos los acontecimientos que suceden en escena durante la representación relacionados con la actuación y las situaciones que afectan a los personajes. La acción es el argumento que se desarrolla ante nuestros ojos cuando asistimos a una representación teatral. Este argumento suele estar dividido en **actos** o partes (jornadas).
- **Personajes:** son quienes llevan a cabo la acción dramática a través del diálogo. Debido a las limitaciones espacio-temporales de una obra teatral, es difícil que podamos asistir a una caracterización psicológica profunda de todos los personajes, por lo que solo son analizados con detenimiento los **protagonistas**. Los personajes se suelen valer de la mímica o los gestos como complemento al discurso. Esto suele obedecer a las acotaciones del autor, aunque en algunas representaciones es el director el que dicta los movimientos de los actores, de manera distinta a las acotaciones.
- **Tensión dramática:** es la reacción que se produce en el espectador ante los acontecimientos que están ocurriendo en la obra. Los autores buscan en interés del público mediante la inclusión de **momentos culminantes** al final de cada acto, lo cual contribuye a que se mantenga la atención hasta el desenlace. La tensión dramática pone en juego recursos como **el avance rápido de la acción** justo después de la representación, así que se pone en marcha el conflicto, **momentos que van retardando el desenlace**, con lo que el interés aumenta, y el denominado **anticlímax**, cuando el conflicto que presenta la acción llega a un desenlace inesperado o no previsto.
- **Tiempo:** No es fácil el tratamiento del tiempo en una obra teatral. Por un lado está el **tiempo de la representación** (lo que dura la obra teatral), **el tiempo de la acción y el tiempo aludido**.
- **Diálogo:** las conversaciones que los personajes mantienen entre sí hacen que la acción avance. Estas conversaciones se pueden producir entre dos o más personajes. En algún momento, un personaje, apartándose del resto o desviando su mirada, puede hacer un comentario en voz alta, destinado al público, que no es oído por el resto de personajes. Este recurso se denomina **aparte**. Mediante los apartes los personajes realizan reflexiones en voz alta, hacen comentarios malintencionados o declaran un pensamiento que puede ser de utilidad para el desarrollo de la acción. La finalidad es la de informar al público. Por otro lado, uno de los recursos

más característicos del teatro es el **monólogo**, es decir, discurso que un personaje, normalmente solo sobre el escenario, pronuncia para sí mismo a modo pensamiento o reflexión, aunque en realidad el receptor último es el público. Suele tener un carácter lírico y reflexivo y una extensión considerable.

- **Acotación:** se trata de aclaraciones que el autor de la obra teatral realiza sobre cómo debe ser el decorado, cómo se tienen que mover los personajes, qué gestos deben hacer... son orientaciones que intentan clarificar la comprensión de la obra, por lo cual, aunque aparezcan ante nuestros ojos cuando leemos, no pueden ser pronunciadas durante una representación.
- **Elementos caracterizadores.** Para que el argumento de una obra sea creíble, los directores teatrales suelen recurrir a recursos auxiliares que contribuyan al espectáculo: un vestuario acorde con la época que se representa, música de fondo, iluminación, escenografía...
- En la obra teatral se integran tanto **códigos verbales como códigos no verbales**. Estos códigos pueden modificarse al ser interpretados por diversos directores o actores que imprimen su sello personal.
- Los principales **subgéneros teatrales son:**
 - Tragedia: nace en Grecia. Se basa en la lucha del individuo contra un destino irrefrenable. Los personajes son nobles o elevados y mediante su representación se busca la purificación de las pasiones de personajes y público.
 - Comedia. Es una composición de carácter humanístico protagonizada por personajes de todas las clases sociales, aunque son más frecuentes los procedentes de las clases media y baja. Su intención es la de distraer y entretener al espectador y, a veces, criticar o censurar vicios, defectos y comportamientos inapropiados. Se caracteriza por los desenlaces felices.
 - Farsa: se trata de una pieza cómica destinada a hacer reír, con personajes y situaciones inverosímiles.
 - Sainete: se trata de una obra teatral cómica, aunque a veces puede tener carácter serio, de ambiente y personajes populares, en uno o más actos, que se representa como función independiente. Se ridiculiza vicios.
 - Esperpento: género literario creado por Valle-Inclán, en el que se deforma la realidad y se exageran sus rasgos grotescos.
 - Happening: es una manifestación artística, en forma de espectáculo en que se incluye la participación espontánea de los espectadores. Se caracteriza por la ausencia de un texto escrito inicial, y se caracteriza por la improvisación de los actores y público.
 - Teatro de calle: se trata de un tipo de teatro que se realiza fuera de los lugares establecidos para la representación y se localiza en plazas, calles, soportales...

EL ENSAYO

Es un género que consiste en una reflexión personal acerca de un tema (científico, jurídico, filosófico, social, cultural, deportivo...) de forma libre y con voluntad de estilo. Se trata de un género abierto tanto en el contenido como en la forma, que presenta en la actualidad un gran desarrollo.

El ensayo es un intento por acercarnos al entorno del tema, generar una explicación de cómo el que escribe el ensayo analiza el mundo de posibilidades en relación al tema. Uno de los principales valores con que cuenta el ensayo es la expresión personal, una responsabilidad juiciosa sobre el entorno, una interpretación personal de la realidad de cómo el autor analiza las obras.

- El carácter **didáctico e informativo** del ensayo le da un toque especial, sobre todo si consideramos que ese carácter didáctico radica en poner lo complicado en terrenos sencillos y no sólo en conocimientos complicados. Presenta una temática variada y sin necesariamente una demostración científica. Este hecho concede una gran agilidad al género pues el emisor puede eliminar la presencia de elementos teóricos, en beneficio del desarrollo de sus ideas.
- La **metodología usada** en la redacción del ensayo tiene dos vertientes: una es la parte **objetiva (científica)** y la **subjetiva (literaria)**. El ensayo casi siempre cuenta con la parte científica porque relaciona los hechos y la parte subjetiva o literaria por contar con el juicio crítico del ensayista. El ensayo es la unión de dos mundos: el de la ciencia y el de la originalidad del ensayista. EL ensayo no es una innovación de un tema sino una construcción de entes generados desde la experiencia que el ensayista ha tomado de su realidad; **el ensayo es una forma particular de acercarse al mundo**. Hay que distinguir entre ensayos específicos de una materia que presentan un carácter tríptico (el lector necesita conocimientos previos para poder entenderlos) y ensayos divulgativos dirigidos a un público amplio (subgéneros de opinión periodísticos)
- **La versatilidad del ensayo:** el ensayo es el espacio en el que caben las diversas disciplinas del conocimiento humano, existiendo tratados sobre ensayos de diversos temas (filosofía, ciencia, arte, religión...). El ensayo puede ser de profundidad o superficial, dependerá del enfoque que se le dé al trabajo. El ensayo consta de **tres partes importantes** en su estructura:
 - **Planteamiento:** se cuenta con la exposición del problema y la tesis que se ha de defender en el desarrollo. Es el planteamiento lo que la mayoría de ocasiones se presenta como resumen en el artículo científico.
 - **Desarrollo:** se presenta la defensa de la tesis a través del análisis de los juicios que giran en torno a las posturas que tiende a defender la tesis.
 - **Conclusión:** se estructura a través del retorno a la primera parte, el planteamiento del problema, con la finalidad de resaltar la importancia de los hechos que validaron la hipótesis, para finalizar atando cabos y dar una respuesta a los interrogantes planteados.
- Se trata de textos fundamentalmente argumentativos, en los que el autor sostiene una tesis determinada. En ocasiones, el ensayista presenta argumentos basados en datos objetivos.
- **¿Cuál es el lenguaje con que se redacta un ensayo?** EN principio el ensayo no tiene un modelo riguroso de cuáles son las reglas de organización, salvo las partes de la estructura misma, como lo son el planteamiento, desarrollo y conclusiones. Es importante resaltar que el ensayo tiene algo de ciencia y algo de literatura. Por un lado la exposición del ensayo debe ser clara y sistemática, pero por otro debe ser bella. La belleza se centrará en la forma en que el ensayista es algo implícito en el ensayo, el ensayista debe ser lo más objetivo posible, es decir, evitar que la obra tienda a ser una expresión matizada de cruces de prejuicios y prioridades personales. Finalmente, el título del ensayo debe reflejar el contenido del ensayo para poder captar la atención. El ensayista hace uso de una amplia libertad

creadora. Por ello, emplea con frecuencia los recursos propios del lenguaje literario. Los ensayistas poseen una clara voluntad de estilo.

- **La forma** más común de presentación es la lengua escrita mediante manuales, artículos, ensayos, aunque los temas también se pueden transmitir oralmente en simposios, conferencias, charlas, documentales...
- **Los subgéneros didáctico-ensayísticos son:**
 - **Artículo periodístico:** escrito de corta extensión, que se publica en revistas o periódicos, de tono divulgativo y personal (sin perder el rigor ni la claridad).
 - **Epístola:** mediante la fórmula de la carta personal se expresan temas filosóficos, religiosos, científicos...
 - **Discurso:** se trata de un subgénero de carácter oral que tiene como propósito mostrar pensamientos e ideas de carácter político, social...
 - **Sermón:** es una variante del discurso del que se diferencia por su contenido religioso y moral.
 - **Tratados monográficos:** versan sobre temas muy definidos. Exigen rigurosidad en la planificación, en la investigación y en la elaboración final. Son de extensión muy amplia, aunque variable. Tienen un carácter científico.