escola d'escriptura
ateneu barcelonès

LH051 INTERPRETACIÓN DE TEXTOS, FORMAS Y TÉCNICAS NARRATIVAS

-Professorat: Rolando Sánchez Mejías i Rogelio Saunders-

Objetivos

1) Estudio de las aspectos formales y técnicas narrativas principales a través del análisis concreto de cuentos y novelas.
2) Acercamiento a ciertos autores y contextos literarios importantes de la narrativa contemporánea (siglos XIX y XX)

Contenidos

1. Ideas y temas de cuentos y novelas.
1. Dramática del cuento y de la novela.
2. Diferentes tipos de narrador. Personas gramaticales.
3. La "voz" del narrador y el estilo como elemento cohesionador.
4. Disposición y desarrollo de la trama y sub-tramas.
5. Análisis de personajes y sus funciones.
6. Tiempo y espacio en la novela y el cuento.
7. La escenificación. El diálogo. Lugares.
8. Monologo interior y otras "interiorizaciones".
9. El "punto de vista" y « focos » narrativos.
10. Macro-estructuras (partes, capítulos, etc) y micro-estructuras narrativas (escenas, párrafos, etc).

11. Soluciones de continuidad (concatenación de las partes) en la narración.
12. Efectos narrativos.
13. Prosa narrativa y estilo literario.
14. Algunas teorias del cuento y la novela.
15. Autores: contextos literarios y aspectos formales y « técnicos ».

Metodología

Este curso se imparte en castellano.

1) La actividad de los alumnos antes de cada clase (lectura de la obra en cuestión, respuesta de la Guía de aspectos, estudio personal relacionado) es el punto de partida principal para el desarrollo del curso. El curso se sostiene –además del papel del profesor al transmitir sus conocimientos- en el *autoaprendizaje* como esfuerzo personal enmarcado en la lectura pormenorizada de la obra en análisis y la preparación del alumno. Requiere de esta voluntad específica.

2) La clase contará básicamente con cuatro momentos:
   -exposición por parte de los alumnos de la GUIA DE PUNTOS O ASPECTOS
   -debate abierto conducido por el profesor sobre los temas y problemas suscitados
   -intervenciones teórico-prácticas del profesor
   -aclaración de dudas y conclusiones téorico-prácticas del profesor

3) En algunas clases el profesor analizará detalladamente, a través de la lectura de un relato o fragmentos de novela, diversos problemas narrativos.

4) En las primeras clases se ofrecerán sesiones prácticas en función de la GUIA DE PUNTOS O ASPECTOS por parte del profesor, así los alumnos tendrán mayor conocimiento y habilidad para responder dicha GUIA.

5) Generalmente en la última clase de cada mes el profesor invitado realizará una charla-clase acerca del autor o autores estudiados durante el mes, y las obras, o temas relacionados, como el contexto literario, las tendencias, movimientos literarios , etc.

6) En algunas sesiones de trabajo se proyectarán documentales de autores de novelas y cuentos que ayuden a ampliar los conocimientos, y partes de filmes que sirvan de comparación con las técnicas narrativas, la construcción de la ficción, etc.

La "GUIA DE PUNTOS O ASPECTOS" a responder por el alumno será la siguiente, aunque pueden añadirse otros pormenores según la obra específica:

1) ¿Ha resultado interesante o no gustado o no la novela o relato al alumno? ¿Por qué? Argumentar y ofrecer ejemplos concretos de la opinión.

2) Sobre el tema y las ideas :

   2.1. Determinar el tema (o temas) de la novela o relato y localizar algunos ejemplos.

   2.2.Determinar las ideas y localizar varios ejemplos de cómo y dónde se hallan expresadas.

3) Acerca de la trama y las sub-tramas :

   3.1. Definir la trama y las sub-tramas.

   3.2. Posible conexión entre ambas.

3.3. Relación de los personajes con la trama y las sub-tramas

4) Capitulos o partes del cuento o novela :

4.1. Aquellos que han gustado o interesado particularmente y por qué.

4.2. Aquellos que consideres PRINCIPALES para la novela:

-sea por su contenido, sucesos, ambiente, efectos, etc.

-sea por su colocación "dramática" a lo largo de la obra analizada

4.3. Detectar si hay relaciones de efectos dramáticas, de continuidad o discontunidad, etc, entre los finales y comienzos de los capítulos. Ofrecer ejemplos.

5) Personajes :

5.1. Determinar el personaje o los personajes principales, su función "dramática" o "dramatúrgica" en la "trama" y en las "sub-tramas"

5.2. Determinar si poseen presencia (entidad) física, psicológica, filosófica, histórica, social, etc. Señala dónde y cómo resuelve el narrador tales aspectos.

5.3. Varios ejemplos de las técnicas narrativas utilizadas en función de los personajes.

5.4. Función y presencia de los personajes secundarios. Particularidades, etc.

6) Ambientes, lugares, contextos:

6.1. Determinar los lugares específicos y generales de la novela.

6.2. Su función dramática o « dramatúrgica » en la "trama" y "sub-tramas".

6.3. Su función en tanto desarrollo de los personajes.

6.4. Determina si dependiendo del lugar o lugares se utiliza determinada "técnica narrativa" o "efecto" narrativo.

6.5. Cómo le da "vida" el autor a dichos lugares y ambientes?

7) Acerca del "tiempo" narrativo:

7.1. ¿Desde qué *tiempo* se narra o se cuenta la historia?

7.2. ¿Es el mismo *tiempo* en el cual se desarrolla la historia?

7.3. ¿Y resulta así para todo el relato o novela –el empleo de uno o dos tiempos básicamente- o hay variaciones, empleos "graduales" del tiempo?

7.4. Determinar y localizar las relaciones entre « tiempo » y espacios y lugares.

7.3. ¿Hay un desarrollo CRONO-LÓGICO de la "trama" o hay más bien saltos, rupturas, discontinuidades? Localiza.

8) Acerca de la "voz" narrativa:

8.1. Determinar si pertenece al autor/narrador o no. Argumentar y ofrecer ejemplos.

8.2. Determinar cualidades del estilo que crean, o "construyen", dicha "voz" narrativa.

9) Acerca del monólogo interior, la narración en primera persona y otras "interiorizaciones" de la conciencia narrativa:

9.1. Precisar momentos de uso de "monólogo interior" y de "narración-monologada" y "narración en primera persona".

9.2. ¿Incluye el autor tales "formas" (además de incluirlas en espacios macro-estructurales : capitulos o cuentos completos, etc), en espacios micro-estructurales (pensamientos a intervalos de los personajes, breves historias narradas por otros personajes, etc.) ?

10) Acerca de la "escenificación":

10.1. ¿ Cómo "construye" o desarrolla el autor las "escenificaciones" empleando lugares físicos, la presencia de sus personajes, su fisonomia y gestos, sus maneras de moverse o habitar el espacio? ¿Tiene una manera o procedimiento visible?

10.2. Localizar "escenificaciones" durante la novela o relato.

10.3. Función del "diálogo". ¿Dialogan "bien" los personajes?

10.4. Función de los parlamentos.

10..5. Función de lo que piensan los personajes como parte de la escenificación. ¿Cómo toman « presencia » sus pensamientos, a travès de qué recursos narrativos y tipográficos ?

10.6. Diferencias de estilo entre los autores estudiados respecto a la forma o técnica de « escenificación ».

11) Acerca del « punto de vista » y las « focalizaciones » :

11.1 Relación entre "punto de vista", "narrador" y "voz narrativa". Ejemplos.

11.2. Relación entre « punto de vista », « focalizaciones » y partes de la novela o del relato, según intenciones del autor o necesidades de la trama y la forma. Ejemplos y argumentos del alumno.

12) Acerca de la estructura "dramática" o "dramatúrgica":

12.1. Determinar si la novela o relato poseen una macro-estructura "dramática" o "dramatúrgica" específica (inicio, desarrollo, desenlace, momentos climáticos, momentos de "espera", estrategias de susense, etc).

12.2. Determina las partes o capitulos de la novela o relato según los mencionados factores.

13) Acerca de la prosa narrativa:

13.1. Determinar "niveles" estilisticos de la prosa empleada.

13.2. Estilo de la prosa. Tono, ritmo, sintaxis, efectos, singularidad…

13.3. Localizar varios momentos interesantes, curiosos o importantes de empleo de la prosa por el autor.

14) Aspectos generales:

14.1. Información mínima acerca del autor.

14.2. Información acerca de las tendencias y movimientos relacionados con la obra y el autor.

14.3. Otras obras que el alumno pueda poner como ejemplos relacionados con las estudiadas (si las conoce).

15) Opinión abierta del alumno. Este espacio será ejercido por el alumno con total libertad de opiniones, evaluaciones personales y valoraciones, de manera tal que desarrolle su imaginación y pensamiento creativo y analítico.

Bibliografía

NOVELAS:

- *Crimen y castigo*, Fiodor Dostoievski, Ediciones Càtedra
- *Otra vuelta de tuerca*, Henry James, Editorial Siruela
- *La metamorfosis*, Franz Kafka, Editorial Losada
- *Sì,* Thomas Bernhard*,* Editorial Anagrama
- *El amor en los tiempos del cólera*, Gabriel Garcia Márquez, Editorial Mondadori
- *Concierto barroco*, Alejo Carpentier, Alianza Editorial

CUENTOS :

La nariz, Nicolai Gogol, *Casa tomada* y *La noche bocarriba* Julio Cortázar, *Los asesinos* y *La capital del mundo*, Ernst Hemingway, *Viaje a la semilla*, Alejo Carpentier y otros relatos de Felisberto Hernàndez, Augusto Monterroso, Jorge Luis Borges, Isaac Bashevis Singer, etc.

escola d'escriptura
ateneu barcelonès

Nota: Es importante que todos los alumnos escojan la misma edición de las novelas a analizar, con el objeto de que los análisis converjan en traducción unificada y número de páginas. Así, por otro lado, se gana tiempo durante las clases. Los cuentos ser¡an ofrecidos en un dossier.