

Elementos para el análisis del cuento

El objetivo de este mapa analítico consiste en ofrecer un conjunto de herramientas de carácter conceptual que puede ser utilizado para apoyar la exploración individual de los textos literarios de manera organizada y sistemática.

Como mapa conceptual, ésta es una propuesta conjetural con fines pedagógicos. Se trata de un modelo para armar que permite a cada lector reconocer sus propias estrategias de lectura al seleccionar una o varias categorías de análisis. En ese sentido, este mapa puede ser utilizado como una mancha de Rorschach de carácter analítico acerca de las estrategias de interpretación puestas en práctica en cada lectura.

En lo que sigue utilizaré la palabra *cuento* para hacer referencia básicamente al cuento clásico y a algunas formas del cuento moderno, pues el análisis del cuento posmoderno requiere categorías propias.

El mapa permite hacer diversos recorridos analíticos, de acuerdo con las necesidades de cada lectura. Los elementos que aquí se proponen para el análisis de los textos literarios están organizados en dos planos: un sistema de preguntas y un sistema de categorías de análisis. Los ejes respectivos de este mapa son de carácter sintagmático (Inicio / Final) y de carácter paradigmático (Lector / Texto). Las preguntas didácticas y las categorías de análisis están organizadas alrededor de diez elementos narrativos: Título, Inicio, Narrador, Personajes, Lenguaje, Espacio, Tiempo, Género, Intertextualidad y Final.

Existen muy diversas estrategias de análisis del cuento, y cada una de ellas puede dar como resultado diversos resultados, según la experiencia del lector, su horizonte de expectativas y las condiciones contingentes de cada lectura. A continuación comento brevemente algunas de las estrategias más conocidas, todas las cuales están integradas al modelo propuesto. Son la recreación textual, el análisis comparativo, la confrontación genérica, la lectura comparativa, la lectura simultánea y la lectura dirigida.

Recreación Textual. Aunque este terreno es el objeto de análisis desde diversas perspectivas (como parte de la teoría de la recepción efectiva), la recreación textual realizada después de haber leído un texto ofrece una gran riqueza, pues de ahí pueden surgir los elementos para el análisis más sistemático del cuento. De hecho, ésta es una de las aproximaciones más frecuentes en los talleres de escritura.

La recreación textual de un cuento puede ser realizada de innumerables maneras, entre las cuales se podrían mencionar algunas de las más comunes, como continuar el texto a partir de una frase determinada, utilizando el estilo del autor; tomar algún personaje y elaborar su perfil biográfico; reescribir un fragmento de la historia desde la perspectiva de un personaje específico, o alterar el empleo del tiempo gramatical con el fin de observar las consecuencias textuales que esta alteración provoca en el texto.¹

Confrontación Genérica. Consiste en la confrontación de los resultados del análisis de un cuento con el resultado de su adaptación al lenguaje audiovisual, en caso de existir esta última. Este análisis parte del principio de que un guión es sólo un instrumento para apoyar el paso de un lenguaje a otro, y por ello sólo es posible comparar el resultado del análisis literario de un cuento con el resultado del análisis de una película adaptada a partir de aquél al lenguaje audiovisual.²

En otras palabras, el estudio de una adaptación de la literatura al cine puede resultar más útil si se realiza un análisis literario del cuento, por una parte, y un análisis cinematográfico de la película, por otro, y a partir de ambos análisis se establecen similitudes y diferencias entre ambos resultados, para lo cual es necesario elaborar la reconstrucción narrativa de la experiencia estética de ver una película.

Lectura Comparativa. Consiste en la confrontación de los resultados de cualquiera de los análisis previos con los principios estéticos declarados por el autor mismo sobre sus textos o sobre la literatura en general.³ O bien, la aplicación de dos métodos de análisis a un mismo texto, o la comparación de los textos (escritos en la misma o en diferentes lenguas) desde una misma perspectiva de análisis.

¹ Muchas otras estrategias pueden ser consultadas en los manuales para talleres de escritura creativa. Uno de los más completos, que ofrece más de 200 estrategias, es el de Susan Sellers, ed.: *Taking Reality by Surprise. Writing for Pleasure and Publication*, London, The Women's Press, 1991. En español puede consultarse la sección final del libro de Laura Freixas: *Taller de narrativa*. Madrid, Anaya, 1999

² El paso del cuento al cine es muy frecuente, como se puede ver en la antología de cuentos adaptados al cine reunida por David Wheeler (ed.): *No, But I Saw the Movie. The Best Short Stories Ever Made Into Film*. New York, Penguin Books, 1989

³ Entre las poéticas más recientes se encuentran las reunidas por Ana Ayuso: *El oficio de escritor*. Madrid, Ediciones y Talleres de Escritura Creativa Fuentaja, 1997, y por Leopoldo Brizuela: *Instrucciones secretas. Guía para empezar a escribir*. Buenos Aires, Colihue, 1998

Todas estas comparaciones llevan a un mayor o menor grado de abstracción, por lo que están muy próximos a la formulación de modelos narrativos, y siguen la lógica de la literatura comparada. Algunos autores han propuesto la utilización de diversos métodos sucesivamente para el análisis de un mismo texto.⁴

Lectura Simultánea. Consiste en la lectura de un cuento individual, generalmente en términos intertextuales, siguiendo el orden de la escritura, es decir, línea a línea, párrafo a párrafo y lexia a lexia (según las unidades de significación narrativa).⁵ Esta lectura puede partir de una teoría específica acerca del cuento (o la narrativa) en general o de una teoría acerca del subgénero del cuento al que pertenece determinado cuento, o bien puede partir de un estudio sobre otros textos del mismo autor y las características de su escritura. Esta aproximación también es llamada *explicación de texto*, y es el comentario analítico más didáctico en el estudio formal de la literatura.

Lectura Dirigida. Ésta es una variante de la lectura simultánea, y en ella el lector se concentra en un fragmento del cuento, es decir, en una escena clave, en una conversación crucial, en el establecimiento de un tema, en el párrafo inicial o en la frase final del cuento. La lectura dirigida exige poner atención a los detalles y a fragmentos mayores, y permite señalar lo que no es evidente en una primera lectura: un tema colosal sugerido por un detalle o una importante clave sugerida por una palabra.

⁴ Un caso extremo es el contenido en el trabajo de Julian Wolfreys y William Baker, eds.: *Literary Theories. A Case Study in Critical Performance*. New York, New York University Press, 1996. En este volumen colectivo se analiza el cuento “Snowed Up: A Mistletoe Story” de Richard Jefferies desde siete perspectivas sucesivas: estructuralista, postestructuralista, psicoanalítica, feminista, marxista, historicista y desconstruccionista.

⁵ El término “lexia” es propuesto por Roland Barthes en *S/Z*. México, Siglo XXI Editores, 1980 (1970)

Una cartografía didáctica como modelo para armar

A continuación presento un mapa para el estudio de la narrativa, diseñado para el estudio del cuento clásico y moderno, y que puede ser utilizado como referencia en cualquiera de las estrategias señaladas anteriormente o utilizado de manera independiente.

La primera parte, estructurada a partir de una serie de preguntas, tiene como finalidad realizar una primera aproximación sistemática a los elementos específicamente narrativos del texto literario, y la respuesta a todas estas preguntas puede facilitar el reconocimiento de la especificidad narrativa del texto.

La segunda parte, en cambio, constituye sólo un catálogo de elementos que podrían ser reconocidos de manera aleatoria en cada lectura. Es decir, se trata de un mapa, y como tal, cada lector puede explorar diversos elementos en cada lectura.

El primer modelo permite tener una visión global, lo más amplia y general posible. El segundo modelo permite reconocer elementos estratégicos para profundizar en algún aspecto específico de cada uno de los diez elementos señalados en el primer mapa.

En otras palabras, un mapa no está diseñado para hacer un recorrido exhaustivo por todo lo que en él está señalado (con el riesgo de no llegar a ningún lugar). En cambio, el lector debe establecer su ubicación a partir de un interés particular de lectura (con apoyo en el primer mapa), y decidir en cuál de los elementos señalados tiene interés por profundizar (con apoyo en el segundo de estos mapas).

Esta guía de análisis está apoyada en gran medida en la narratología contemporánea, y también se han incorporado aquí elementos provenientes del formalismo ruso, la semiología contemporánea y la lingüística del texto, y se ha puesto a prueba numerosas veces en el salón de clases. Muchos de estos elementos, por la naturaleza de la narrativa en general, también pueden ser utilizados para el análisis de la novela, el cine, la minificción y el cortometraje.

Las secciones inicial y final de este mapa (Inicio y Final) están directamente relacionadas con los procesos de recepción literaria. Las secciones dedicadas a Género e Intertextualidad pueden ser estudiadas en cualquier tipo de cuento, y no sólo en el cuento

posmoderno, precisamente porque en este último se establece un diálogo intertextual y genérico con los elementos narrativos del cuento clásico y moderno.

Elementos de Análisis del Cuento Aproximación General

1. **Título**
¿Qué sugiere el título?
¿Cómo se relaciona con el resto del cuento?
2. **Inicio**
¿Cuál es la función del inicio?
¿Existe alguna relación entre el inicio y el final?
3. **Narrador**
¿Desde qué perspectiva (temporal, espacial, ideológica) se narra?
4. **Personajes**
¿Quiénes son los personajes?
5. **Lenguaje**
¿Cómo es el lenguaje del cuento?
6. **Espacio**
¿Dónde transcurre el cuento y qué importancia tiene el espacio?
7. **Tiempo**
¿Cuándo se narra el cuento?
¿Cuándo ocurre lo narrado?
8. **Género**
¿Cuál es el género al que pertenece el texto?
9. **Intertextualidad**
¿Qué relaciones intertextuales existen en el texto?
¿Hay subtextos?
10. **Final**
¿El final es epifánico?
¿Qué importancia tiene el final en este cuento?

Este mapa de reconocimiento permite advertir la existencia virtual de múltiples itinerarios de lectura, cada uno de ellos producido como una respuesta posible a la pregunta “¿Qué te pareció el texto?” La naturaleza cartográfica de esta guía significa que es un

anti-modelo o, mejor, un meta-modelo de análisis que engloba al texto y al lector en cada itinerario de lectura particular (como un proceso específico e irrepetible).

A partir del reconocimiento del itinerario de lectura se puede iniciar la exploración de algún elemento particular, apoyándose en el segundo mapa, que se ofrece a continuación:

Elementos de Análisis del Cuento Cartografía Didáctica

1. Título

Sintaxis: Organización gramatical

Polisemia: Diversas interpretaciones posibles del título

Anclajes: Alusión a elementos del relato

2. Inicio

Función estructural: Relación con el final

Primera frase: Extensión y funciones narrativas

Intriga de predestinación: Anuncio del final

3. Narrador

Sintaxis: Persona y tiempo gramatical

Distancia: Grado de omnisciencia y participación

Perspectiva: Interna o externa a la acción

Focalización: Qué se describe, qué queda fuera

Tono: Intimista, irónico, épico, nostálgico, etc.

4. Personajes

Protagonista: Personaje focalizador de la atención

Conflicto interior: Contradicción entre pensamientos y acciones

Conflicto exterior: Oposición entre personajes

Evolución psicológica: Evolución moral del protagonista

Personajes planos: Arquetipos y estereotipos

Doppelgänger: Doble del protagonista

5. Lenguaje

Convencionalidad: Lenguaje tradicional o experimental

Figuras: Ironía, metáfora, metonimia

Relaciones: Repeticiones, contradicciones, tensiones

Juegos: Similitudes, polisemia, paradojas

6. Espacio

Determinación: Grado de precisión del espacio físico

Cronotopo: Simbolismo del espacio geográfico

Desplazamientos: Significación en el desarrollo narrativo

Objetos: Descripción y efecto de realidad

7. **Tiempo**

Tiempo gramatical: Voz narrativa

Tiempo referencial: Contexto de lo narrado (verosimilitud)

Tiempo diegético: Duración, Frecuencia, Orden (prolepsis, analepsis, elipsis, anáfora, catáfora)

Tiempo psicológico: Interno de los personajes (en el cuento moderno hay espacialización del tiempo)

Tiempo de la escritura: Cuentos sobre el cuento

Tiempo de la lectura: Ritmo y densidad textual

8. **Género**

Temas: Sentido simbólico

Estructuras convencionales: Fantástico, policiaco, erótico, etc.

Modalidades: Trágica, Melodramático-Moralizante, Irónica

9. **Intertextualidad**

Estrategias: Citación, alusión, pastiche, parodia, simulacro

Intercodicidad: Música, pintura, cine, teatro, arquitectura

Subtextos: Alegóricos, metafóricos, míticos, irónicos

Híbridos: Escritura liminal (poema en prosa, ficción ultracorta)

10. **Final**

Cuento Clásico: Final Epifánico

Cuento Moderno: Final Abierto

Cuento Posmoderno: Final Paradójico (A la vez Epifánico y Abierto)

Cada área del análisis puede ser explorada con mayor detenimiento, de acuerdo con los intereses de cada lector. Así, por ejemplo, la presencia de la intertextualidad puede ser explorada con el apoyo de un modelo específico (ver sección 1.3).

También a partir de esta lógica es posible realizar un mapa para el reconocimiento de otras narrativas, como la cinematográfica, museográfica o minificcional, o bien las narrativas propias de las ciencias sociales, es decir, la etnográfica, historiográfica, etc.

Observaciones finales

En un salón de clases coexisten distintas estrategias de lectura, que son puestas en evidencia al jugar con el mapa durante la sesión de análisis. Las preguntas señaladas aquí (y muchas otras posibles) son sólo mojones en el itinerario de la lectura, y pueden ser considerados como disparadores de cada interpretación. Estas preguntas son sólo

indicadores del iceberg de la lectura que cada lector experimenta en su propia exploración estética y cognitiva, guiado tan sólo por el placer del texto.

Este modelo rebasa el contexto de la escritura literaria, y permite entrar y salir de diversas propuestas teóricas (estructuralismo, post-estructuralismo, estética de la recepción, formalismo, neoformalismo, desconstrucción, estudios de género, etc.).

Cada lector es responsable de su lectura en la medida en que cada autor es responsable de su creación. Es decir, es responsable hasta cierto punto. Más allá de esta responsabilidad se entrecruzan las dimensiones ética y estética del acto de leer, lo cual constituye un terreno que todavía no está cartografiado.