Curso de
Escritura Creativa

1era. Parte: Conceptos Básicos / Primeros pasos

2da. Parte: Creatividad, Inspiración y Corrección.

Por:

Gordon McAllister

Título: CURSO DE ESCRITURA CREATIVA
ISBN: 978628014365 1
Cámara Colombiana del libro.
Autor: Gordon McAllister
Todos los derechos pertenecen a Carlos Alberto Gómez Acuña.
Correo: Calgom532002@yahoo.com
Fecha: Julio 1 de 2024
Sello editorial Calgóm Ediciones - Bogotá Colombia.
Fotografía Carátula: iStock, créditos: Parema- Id. Foto: 182764735 – Don Quijote y Sancho P.
Impresor: Xpress Estudio Gráfico y Digital SAS. Bogotá.

Todos los derechos reservados
Es un delito la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo y por escrito del titular del Copyright. Únicamente, se podrá reproducir párrafos parciales del mismo con la mención del título y el autor.
All Rights Reserved
It is a crime the total or partial reproduction of this book, his computer treatment, nor the transmission of any form or for any way, already be electronic, mechanical, neither for photocopy, for record or other methods, his lending, rent or any other form of transfer of use of the copy, without the previous permission and in writing of the holder of the Copyright. Only, they can play the same partial paragraphs with reference to the title and author.

Si el escritor está interesado en la técnica, más le vale dedicarse a la cirugía o a colocar ladrillos. Para escribir una obra no hay ningún recurso mecánico, ningún atajo. El escritor joven que siga una teoría es un tonto. Uno tiene que enseñarse por medio de sus propios errores; la gente sólo aprende a través del error. [1]

Entrevista a William Faulkner

[1] https://ciudadseva.com/texto/entrevista-faulkner/#:~:text=El%20escritor%20joven%20que%20siga,al%20escritor%20viejo%2C%20quiere%20superarlo.

Agradecimientos

Especiales a:
Carlos Alberto Vallejo Murgueítio
Carlos Esteban Gómez Bernal y
al Dr. Juan Pablo Arango PhD
Por sus labores de corrección orto tipográfica, aportes y sugerencias para pulir y mejorar los textos de este libro.

Índice

1ª. Parte

Conceptos básicos, primeros pasos

Prólogo 13
Capítulo 1. Conceptos básicos iniciales 25
Capítulo 2. Tipos de Textos – Género periodístico 29
¿Qué es el texto?
1. Texto no literario
Género Periodístico
- Género de Opinión
. Género Informativo
- Género Híbrido
Clases de textos no literarios
2. Texto Literario
3. Texto Mixto
Capítulo 3. Los Géneros y subgéneros literarios 39
LOS TEXTOS LITERARIOS
1. Género Épico
2. Género Narrativo
3. Género Lírico
4. Género Dramático
5. Género Didáctico
Capítulo 4. Los Subgéneros literarios (1) 43
1.. Subgénero Épico y Narrativo
- Semejanzas y diferencias entre Cuento y Novela
- Características del género épico
- Características del género narrativo
- Tipos de narradores
Capítulo 5. Los Subgéneros Literarios (2) 53
1. Subgénero Lírico
- La poesía
- Características del género lírico
- Otros subgéneros líricos

Capítulo 6. Los Subgéneros Literarios (3) 61
1. Subgénero Dramático
- El teatro
- Características del subgénero dramático
Capítulo 7. Los Subgéneros Literarios (4) 67
1. Subgénero Didáctico
- El ensayo
- Características del subgénero didáctico
- Principales subgéneros didácticos
Capítulo 8. El Cuento: 71
- ¿Qué es el cuento?
- Características de los cuentos.
- Estructura del cuento
- Arco narrativo y argumental del cuento
Capítulo 9. El Planteamiento e Introducción. 75
- Consejos acerca del planteamiento o inicio del cuento
- Ejemplos de comienzos de cuentos
- Ejemplo de un comienzo muy largo de un cuento
Capítulo 10. El nudo o desarrollo. 79
- Los arcos emocionales
Capítulo 11. El Final. 85
- Tipos de finales en cuentos y novelas
- Tres formas de escribir un cuento o novela
Capítulo 12. Elementos constitutivos cuento y novela 91
- Elementos
Capítulo 13. Clases de textos narrativos (El cuento) 97
- El cuento popular
- Tipos de cuentos populares.
- El cuento literario
- Tipos de cuentos literarios
- Cuentos Realistas
Capítulo 14. Un ejemplo de un cuento. 103

- Cuento: La Difunta Extraviada
Capítulo 15. Cuentos y novelas surrealistas 109
- Ejemplos de cuentos surrealistas
Capítulo 16. Características, semejanzas y diferencias entre - 117
Cuento y Novela
- Semejanzas y diferencias
- Características de los cuentos
- Características de las novelas
Capítulo 17. El Realismo Mágico 121
- Características del realismo mágico literario
- Lista de algunas obras literarias de realismo mágico
- Ejemplos de textos de obras de realismo mágico
Capítulo 18. La Novela Negra, el Realismo Sucio y los Poetas Malditos. - 127
- La Novela Negra
- Características de la Novela Negra
- Ejemplos de Novela Negra
- El Realismo Sucio
- Ejemplos de Realismo Sucio
- Los Poetas Malditos
- Ejemplos de los Poetas Malditos
Capítulo 19. La Poesía 143
- ¿Qué es la poesía?
- Tipos de poesía
- Elementos de la poesía
- La Rima
- Ritmo y musicalidad
Capítulo 20. La poesía filosófica 153
Capítulo 21. Las figuras literarias. 161
- Las figuras literarias o retóricas
- Ejemplos.

Capítulo 22. El ensayo 167
- Características del ensayo
- Preguntas clave.
- Elementos de la estructura argumentativa
Capítulo 23. Diferencias Temáticas. 181
Capítulo 24. El mundo de las editoriales. 189
- Las editoriales de autoedición.

2ª. Parte 195
Creatividad e inspiración

Índice de la 2ª. Parte
Prólogo 197
Capítulo 1. Escritura, Creatividad e Inspiración. 203
Capítulo 2. La estructura narrativa. 213
Capítulo 3. Algunas estructuras narrativas. 223
Capítulo 4. Los comienzos en cuento y novela. 235
Capítulo 5. Los Personajes. 241
Capítulo 6. Arquetipos y Estereotipos. 249
Capítulo 7. Semblanzas implícitas no explicitas. 259
Capítulo 8. Elementos de la narración. 281
Capítulo 9. El ambiente narrativo o literario. 291
Capítulo 10. El tiempo narrativo. 321
Capítulo 11. La tensión narrativa 327
Capítulo 12. El silencio narrativo 335
Capítulo 13. Procrastinación, disciplina, paciencia 339

Prólogo

Algunas personas me han preguntado acerca de por qué he escrito este libro de texto, cuando es mi costumbre escribir en varios géneros como novela, cuento, ensayo y poesía.

Para comenzar quiero expresar que este no es un libro escrito por un catedrático ni un profesor. Este es un libro escrito por un escritor. Yo soy un escritor que ha acumulado una experiencia de más de veinte libros y aún sigo escribiendo y aprendiendo, lo que me permite afirmar que, algo debo haber aprendido de la escritura durante estos más de diecisiete años en el oficio. También puedo afirmar, con conocimiento de causa, que es mucho más lo que he aprendido de mis propios errores y equivocaciones, y de mis intentos de mejorar cada día, que con cualquier supuesta técnica de escritura que realmente le estorbaría a la imaginación y a la capacidad de crear innovando. Yo puedo acompañar un poco al estudiante en su camino, dándole alguna guía para que sea él mismo quien aprenda a crear sus textos, a caerse y levantarse, a salir de esos callejones sin salida en que a veces nos metemos los escritores, a enfrentar esa famosa página en blanco que tanto tememos y a soltar la mano y la mente, para ir tomando confianza en su propia capacidad para escribir y hacerlo bien, no por técnicas sino por el desarrollo de su capacidad creativa, inspiración y disciplina. Entonces repito, este no es un libro donde se hable de técnicas especiales de escritura. No creo que se deban enseñar técnicas y atajos a un estudiante, cuando, siguiendo el consejo de William Faulkner, el estudiante juicioso deberá aprender de sí mismo y de sus propios errores, recorriendo un tortuoso y solitario camino hacia la maestría en la escritura creativa, imaginando, creando y desarrollando su propio estilo para escribir.

Existen varias razones para haber escrito este libro, pero la más importante para mí, es que en los cursos que he tomado,

por lo general se da por sentado que el estudiante ya debe saber de antemano los elementos básicos que corresponden al tema de la escritura creativa y se hace necesario investigar por su cuenta cuáles son esos elementos.

En la primera parte de este libro, la idea es recopilar esa información para beneficio del estudiante y que la tenga a la mano. El objetivo de la primera parte es otorgar una serie de conocimientos básicos acerca de la escritura, la literatura, y los diferentes géneros literarios, como el cuento, la novela, el ensayo y la poesía, con el fin de que el lector se oriente en el género que eventualmente le pueda interesar más y al ejercer la función de escribir textos, primero que todo se divierta y le encuentre gusto a la escritura

En la segunda parte de este libro, abordaremos el programa de Escritura Creativa en forma más profunda, con temas como: el desarrollo de la creatividad, la inspiración, la imaginación y la disciplina. La creación de contenido, la estructura de los cuentos y novelas, la trama, los giros, la construcción de los personajes, la atmósfera, el ambiente, y los ejercicios pertinentes para comenzar a desarrollar en mejor forma, la creatividad y las habilidades de escritura. Se abordarán estos temas apartándonos un poco del acostumbrado análisis y crítica literaria de las obras de autores conocidos, que, por lo general, es el tema acostumbrado en otros cursos de escritura creativa, con el análisis y la disección de la "anatomía" literaria de los textos clásicos para estudiarlos a fondo.

Varios compañeros de clase de esos cursos de escritura, al final se convirtieron en excelentes críticos literarios, expertos en analizar los textos de muy importantes exponentes de la literatura y críticos avezados y desalmados de otros libros y textos menos afortunados que caían en sus manos; sin embargo, muy pocos de estos excelentes críticos lograron el suficiente nivel de imaginación y creatividad para lograr escribir uno que otro buen libro de su propia inspiración. Cabe mencionar que el

exceso de análisis y sapiencia en literatura eventualmente podrían matar la capacidad de crear algo nuevo, arriesgando el pellejo, y, por el contrario, el estudiante va llenándose de nervios e inseguridades, estando ya de por si inseguro al dar sus primeros pasos al comienzo de su carrera.

La idea es responder a la pregunta: ¿Cómo lo puedo hacer yo? y no, cómo lo hacen los demás, aunque no niego que sea también válido, saber cómo han aprendido los demás a escribir.

Respecto a mi experiencia con la escritura creativa, he tenido la fortuna de haber estudiado en la *Pontificia Universidad Javeriana* de Bogotá, un curso completo de (*Escritura Creativa, Cuento y Crónica Literaria*), con un temario bastante extenso. Así mismo, tomé un curso virtual de especialización en Novela I en la *Escuela de Escritores* de España, liderado por la escritora Marisa Mañana. Además, he tomado otro curso virtual en *Domestika*, de nombre: *Escritura de una novela paso a paso*, con la escritora Cristina López Barrio. Además, he asistido a varios cursos de escritura en la escuela: *Casa, Arte y Armonía*, en Bogotá, con el profesor Guillermo Zúñiga.

Todos estos cursos fueron de gran ayuda para avanzar con mis conocimientos de la escritura y poder tener alguna base para comenzar a escribir bien. (Antes escribía, pero no tan bien, sin embargo, creo que esos primeros años de escribir y escribir, sin ninguna formación literaria más que las propias ganas de hacerlo y el atrevimiento de creer que lo podía hacer bien sin todavía lograrlo, fueron el primer paso para ir puliendo a trompicones mi propia forma y estilo de escritura).

Sin embargo, ratifico lo que dice la mayoría de los escritores, de que para escribir bien lo principal es leer mucho y escribir mucho. Pero falta algo: También hay que corregir, revisar, releer y volver a corregir.

Una anécdota: Una vez en una clase de escritura creativa, como tarea hice un cuento, creía que era el mejor cuento del planeta… luego al calificarlo en clase, realmente salió muy mal librado, todos le dieron mucho palo a mi pobre cuento y eso me hirió el orgullo. Sin embargo, luego de aquello, pasé muchos días releyendo y corrigiendo ese cuento y después de un tiempo prudencialmente largo, me pareció que el cuento ya estaba listo, era el año 2018 y me atreví a enviarlo a un concurso de cuento de la Universidad de los Andes, sin ninguna esperanza y solo para retar e incomodar al maldito destino.

Me presenté a la ceremonia de premiación del concurso, el maestro de ceremonia leyó los nombres de los nueve cuentos finalistas, y al llegar al último, leyó: Y el ganador del Primero Puesto del *Concurso de Cuento Ramón de Zubiría, v*ersión 2018, es el cuento: DE AMORES, TRAGEDIAS Y REVOLUCIONES del escritor: (Pseudónimo: Caballero Templario No. 0). Yo estaba como atolondrado y no entendí, estaba en shock… Realmente ya me había hecho a la idea que mi cuento no había ganado y fue cuando sentí un fuerte codazo de mi esposa, y me dijo:

—Ese es tu cuento, ganaste, te están aplaudiendo, párate ya y ve para el estrado…

Dos años después, en plena pandemia del Covid 19, me volví a presentar al mismo concurso de la Universidad. Era el mes de noviembre del 2020. Siendo la 5:45 de la tarde, estaba en mi casa, en sudadera ocupado en cualquier cosa y recibí una llamada de la Sra. María Cristina Vega, una buena amiga y ejecutiva alta de UNIANDINOS, la Sociedad de Egresados de la Universidad de los Andes. Me preguntó si no estaba enterado que a las 6:00 pm era la ceremonia virtual del Concurso de Cuento Ramón de Zubiría y que lo estaban presentando por *Zoom*. A continuación, revisé mi correo y ahí estaba la invitación con el link para entrar al evento virtual.

Dudé en hacerlo, nadie se gana dos veces un concurso tan prestigioso y, sin embargo, abrí mi computador y entré al evento… Leyeron los 9 finalistas y al llegar al ganador del primero puesto, leyeron: El Ganador del Primer Puesto del *Concurso de Cuento Ramón de Zubiría* versión 2020, es el cuento: LA HEREJÍA DE LOS MONJES GUERREROS. Ese era mi cuento y no lo podía creer, ganar dos veces el mismo concurso era casi inconcebible. Hoy en día ese cuento de 12 páginas se ha convertido en una novela de 227 páginas con el mismo nombre, que acaba de ser lanzada al mercado y está disponible en Amazon.com y en búsqueda de una buena editorial para llegar a librerías.

Un escrito se parece a la masa del pan. Una vez terminado, déjelo a un lado para que repose, al igual que se deja la masa de pan quieta un rato para que madure. Luego de un tiempo prudencial, volver sobre el escrito y leer de nuevo y corregir todo lo que considere debe ser corregido y usar sin miedo las tijeras, estas son muy importantes. No se enamore de sus escritos, júzguelos con severidad y llévelos a la palestra de alguien complicado para que los lea con ánimo de juicio. De todas formas, así usted no le ponga mucho cuidado a ese juez, ni siga al pie de la letra su opinión, ésta será muy valiosa para tomar mayor confianza en sí mismo y en su estilo de escribir.

Después de todo esto, vuelva a corregir y recortar y quizás, en ese momento, ya el pan esté listo para llevarlo al horno, es decir, llevar el libro a la tipografía. Recuerde, cada vez lo hará mejor, pero tenga en cuenta que con los años viene la maestría, no se desespere.

Muchos escritores, al igual que yo, no tenemos mucho aprecio por lo escrito en nuestros primeros libros y sentimos algo de vergüenza. Recordemos lo que dicen, acerca de que Borges jamás volvía a leer lo escrito en sus primeros años, ¿Por qué? Cuando pase mucho tiempo, e intente releer lo suyo, probablemente ya sabrá la respuesta y quizás le pasará lo que a Borges.

En este punto, quiero confesar que en mis primeros libros usé el pseudónimo de *Christian Schneider*. Yo, en aquel momento, era un ejecutivo empresarial en el sector real y no deseaba que mis clientes y relacionados supieran que estaba siendo escritor. Hasta cierto punto, equivocadamente, pensaba que eso de ser escritor me restaría credibilidad entre mis asociados de negocios, por eso usaba el pseudónimo.

Luego en los libros subsiguientes, ya próximo a mi etapa de retiro del mundo empresarial, comencé a usar mi nombre de pila real, Carlos Alberto Gómez Acuña, con más confianza, pero con el agravante de que es un nombre demasiado largo, (10 sílabas), y no es comercial; más aún, en una carátula se ve demasiado extenso.

Ahora, desde hace unos pocos años, luego de haberlo registrado legalmente en la Notaría No. 34 de Bogotá, he comenzado a usar el nuevo pseudónimo de Gordon McAllister. Sin embargo, los conocidos siempre me preguntan lo mismo: ¿Por qué ese nombre?

La respuesta es que mis hijos, desde siempre me han llamado con el sobrenombre de *Gordon*, y respecto al apellido, existe una razón, un poco esotérica, acerca de mi ascendencia con las *Tierras Altas* de Escocia, (las *Hightlands),* y ese apellido tiene que ver con esto. Se relaciona con un hombre de mar, en las islas *Hébridas* al noroeste de Escocia, en una época inmemorial. Y por ahora no más explicaciones, baste con lo dicho.

Respecto a mi profesión tradicional, yo soy graduado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con una especialización en marketing, de la Universidad de los Andes y un diplomado en Gerencia del Cambio, de la misma Universidad.

Durante más de cuarenta años me desempeñé como ejecutivo y empresario, adscrito a la industria y el comercio, en sectores como el automotriz, el de distribución de productos de

consumo masivo y el de alimentos, habiéndome desempeñado en varios cargos directivos a través de los años.

Esta experiencia profesional en el sector real de la economía ha hecho de mí una persona pragmática y poco inclinada a dejarme embaucar por advenedizos y piratas del mundo editorial, que quieren sacar ventaja del escritor.

Cuando era joven, al terminar los estudios de bachillerato, a mi colegio asistieron unos psicólogos para establecer un programa denominado: Orientación Profesional. Mediante una serie de pruebas y entrevistas, iban determinando cuales era las motivaciones, inclinaciones y el potencial de los estudiantes para desarrollar capacidades para el futuro. En mi caso lo que dijeron los psicólogos era que mi perspectiva futura de vida profesional se debía desarrollar dentro del mundo de las letras y la filosofía.

Yo ya tenía claro mi panorama y por ningún motivo lo iba a cambiar. Ya había decidido mi inclinación por el mundo de la economía, los negocios, las finanzas y en general, todo lo que tuviera que ver con el dinero. Así que me decidí por la Administración de Empresas, el Mercadeo y los temas gerenciales y por tal razón, durante tanto tiempo estuve adscrito al mundo empresarial.

Sin embargo, desde joven siempre había tenido inclinación por la escritura y la filosofía, y hacia el final de mi carrera profesional, volvieron las musas a importunarme con ideas sobre escritos, textos, poemas, cuentos y demás, y a partir del año 2007, comencé a escribir en forma el primer libro y logré publicarlo en plataformas digitales y en físico en librerías, a partir del año 2010. Desde entonces no he parado de escribir.

Mi obra, hasta la fecha, año 2024, se compone de unos 20 libros publicados, varios de ellos son reediciones y otros dos en ciernes en este momento.

Soy reacio a dejarme tentar por las múltiples ofertas de las editoriales de autoedición, que le cobran al escritor

importantes sumas, por la labor de edición y litografía de sus libros, sin comprometerse en la labor de promoción y distribución de estos en el mercado físico, y sin que sean ellos quienes se arriesguen a invertir sus propios fondos en un albur, como es el de lanzar un libro de un autor desconocido, a un mercado complejo, y con resultados por lo general inciertos.

Yo he preferido realizar personalmente todas las labores de edición de mis libros y contratar la litografía en empresas de confianza y de buenos precios, para luego entregar mis libros, ya impresos, a una distribuidora, quien los lleva al mercado de las librerías.

Son muchas las editoriales de autoedición que esperan con ansia que el escritor les envíe un manuscrito, para, en cuestión de pocos días, dar el veredicto, por lo general muy positivo y zalamero, con tal de que uno les contrate sus servicios y pague por ellos.

Una editorial seria, generalmente se demora un promedio de seis meses en revisar un manuscrito que uno les haya enviado, antes de dar una respuesta al respecto, sea positiva o negativa. Uno aprende que hay que desconfiar de las editoriales que responden demasiado pronto, sin haber tenido tiempo de leer y revisar a fondo un manuscrito, pues generalmente, no van a tener compromiso o responsabilidad alguna con los lectores, no está en riesgo su nombre y solo tienen interés en el dinero.

Hasta la fecha, año 2024, mis libros están presentes en *Amazon.com,* así como en otras plataformas digitales tales como: *Buscalibre*, Bibliomanager, *Barnes and Noble*, *Google Libros*, etc. Varios de ellos han sido publicados en físico con algún éxito y están presentes en librerías de mi país, En un momento dado una editorial mexicana, *Noriega Limusa Ediciones*, tomó bajo su responsabilidad el desarrollo comercial de uno de mis libros; otra editorial en Colombia, *Mundo del Libro Editores*, está manejando otros dos de mis libros y, de otra parte, recientemente ha sucedido lo mismo con una editorial de

Barcelona, *Carena Ediciones*, que ha acogido otro de mis libros y ya está presente en librerías en España a nivel nacional.

En redes sociales, en varios grupos de escritores a los cuales yo estoy adscrito, surgen comentarios en ocasiones tendenciosos, y que desaniman al escritor novato. Por ejemplo, surge una discusión acerca de si un escritor que aún no ha publicado con una editorial, o que no tiene libros en librerías físicas, ¿puede llamarse escritor?

Esa es una pregunta un poco dolorosa para el escritor novato que aún está en sus primeros años y no puede ofrecer ese tipo de resultados todavía, y quien sabe hasta cuando...

Mi respuesta es que todo aquel que con disciplina se sienta ante una máquina, bien sea un computador o una máquina de escribir o lo hace en forma manuscrita, y comienza a permitir que su mente desarrolle una idea con tinte literario, bien sea un ensayo o un cuento, o un poema o finalmente se da a la tarea de comenzar una novela, YA ES UN ESCRITOR… así digan lo que digan los opositores…

De otra parte, debemos entender que no puede llamarse escritor, aquel que sueña con escribir un libro, comienza sin disciplina, y sueña con mucha frecuencia en continuar, pero no se decide a arrancar de una buena vez y todo se queda en intenciones, mas no logra llegar al hecho cumplido de sentarse seriamente a escribir sin distraerse y además disfrutarlo.

Todos los que somos escritores hoy en día, alguna vez pasamos mucho tiempo escribiendo sin lograr publicar, sin lograr tener lectores o sin lograr un reconocimiento de parte de nadie… Cuando menciono mi caso, efectivamente yo comencé a escribir en el año 2007, pero mi primera publicación no fue sino hasta el año 2010, y fue una autoedición, y, tengo que confesarlo, no era un libro del cual me pudiera sentir orgulloso y, afortunadamente, se vendieron muy pocos ejemplares… Pero ¿saben qué? Yo ya era un escritor, quizás un escritor novato

un poco malo, pero escritor al fin y al cabo… y ahora recuerdo una frase que me dijo alguna vez un profesor:

"La maestría de un escritor se comienza a construir peldaño a peldaño desde el primer peldaño y es una labor de largo plazo".

Con lo anterior no quiero decir que no apruebo la autoedición, por el contrario, yo mismo la he realizado, y considero que la autoedición es un buen camino para ir editando y publicando los libros por sí mismo.

Después de aprender a las malas y tomar experiencia, ahora realizo personalmente todas las labores relacionadas con la edición de mis libros, pagando solo lo mínimo necesario, al contratar a destajo profesionales *freelance*, que pueden ayudarme con las labores pertinentes que se salen de mis manos. Ejemplo: Yo hasta hace poco contrataba las labores de diagramación del manuscrito del libro y la cubierta (carátula, contra carátula y lomo), sin embargo, hoy yo mismo hago la diagramación y los diseños de mis carátulas; tengo el programa de diseño australiano *Canva* y estoy adscrito a un banco de fotos e ilustraciones *iStock*, con los que puedo realizar esos diseños. De otra parte, yo contrato con un *freelance*, los videos promocionales de mis libros, los llamados *book trailers*, para campañas de difusión.

Tengo varias personas que revisan y corrigen mis libros en la parte orto tipográfica. En el pasado, para mis primeros libros, también contraté una persona experta en la corrección de estilo. Esto es necesario hacerlo mientras uno toma confianza con sus escritos.

Además, he podido conseguir una distribuidora que me lleva los libros a las librerías, bibliotecas universitarias y entidades relacionadas, en forma física. Y, ante la pregunta impertinente de si mis libros se venden, la respuesta es sí…

* * *

Ahora bien, hablemos de este libro: Curso de Escritura Creativa. Aquí no pretendemos hacer promesas falsas de que siguiendo los lineamientos de este curso van a lograr escribir un *Best Seller* en muy corto tiempo, tal como lo ofrecen falsamente algunas publicaciones en internet. Eso no lo ofrecemos, por cuanto es falso e imposible, ya que la labor de escritura se va desarrollando con el correr del tiempo, en la medida en que se vaya completando la curva de la experiencia del autor, con su propia pluma, al ir puliendo y corrigiendo sus propios escritos hasta alcanzar la maestría.

En mi experiencia personal, he constatado que desde mi primer libro, que escribí hace diecisiete años, y que pletórico de orgullo lo presenté a algunas editoriales tradicionales, con resultados negativos, (primeros desengaños del escritor), hasta hoy en día, después de unos veinte libros publicados, he ido puliendo poco a poco mi escritura y ahora, si bien es cierto, no soy un escritor *Best Seller*, por lo menos recibo muy buenas críticas de mis lectores y sobre todo, cada vez me siento más satisfecho con mis escritos.

Finalmente, quiero significar que la Escritura Creativa no solo se refiere a la creación de novelas y cuentos, sean estos realistas o ficticios, sino también a la creación de poesía y ensayo. Muchas personas, sin una inclinación hacia la literatura, desean ampliar sus conocimientos de escritura para redactar ensayos, sean estos de corte filosófico, político, científico o también escritos acerca de su propia profesión y desean hacerlo en un lenguaje culto.

Una cosa más, en las definiciones de los temas que vendrán a lo largo del libro, queremos usar un lenguaje sencillo, fácilmente entendible, de tal forma que el lector tenga una lectura fácil y fluida y no pierda tiempo intentando entender ese

lenguaje complejo que en ocasiones usan algunos profesionales de la literatura.

Este curso de escritura creativa podrá ser de ayuda para mejorar la calidad de su expresión verbal y escrita y su creatividad. Espero que los lectores puedan sacarle el máximo provecho a este libro y eventualmente se diviertan con la lectura y la escritura.

Finalmente, gracias por adquirir este libro.

Gordon McAllister.

Capítulo 1.
Conceptos básicos iniciales

Para comenzar, en los primeros capítulos vamos a mencionar algunos elementos básicos que constituyen el tema, como son la definición de literatura, los textos, los diferentes géneros y subgéneros literarios, etc.

LITERATURA:
Comencemos por definir lo que es la literatura:

¿Qué es Literatura?

Según la Real Academia Española (RAE), literatura es el «arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra, o se sirve de ella» y, por lo tanto, abarca textos escritos (literatura escrita) como hablados o cantados (literatura oral).

El término literatura designa también al conjunto de producciones literarias de una lengua, de una nación, de una época o incluso de un género, (la literatura griega, la literatura del siglo XVIII, la literatura fantástica, etc.), y al conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia (literatura médica, jurídica, etc.).

La literatura escrita hace referencia a los textos escritos. El término literatura, en general, se utiliza para referirse a cualquier tipo de creación oral o escrita, emitida por personas adscritas a una cultura en particular. En adición a ello, se dice que cuando se menciona la literatura, esta también debe relacionarse con un sentido intelectual y estético, es decir, dicha creación debe tener un valor de tipo artístico y cultural, y se define así, cuando se persigue la belleza como parte inherente a la expresión literaria.

Al hablar de la literatura como campo de estudio, es necesario relacionar el término con la llamada *Teoría Literaria*, la cual se puede definir como la serie de normas, principios, ideología, doctrina y estándares, que rigen la técnica para el estudio y desarrollo de la literatura.

Es necesario también hacer referencia a lo que es la *Retórica,* entendiéndose como la "ciencia del discurso" con fines convincentes. De otra parte, también debemos referirnos a la *Poética*, entendiéndose como el arte de componer versos, poemas y prosa poética, con ritmo y musicalidad literaria, con el uso de Tropos[2] y Metáforas. Finalmente, debemos tener en cuenta como parte importante de la literatura a la *Crítica Literaria.* Veamos lo que es:

Crítica Literaria:

Se entiende por crítica literaria al análisis y evaluación de una obra literaria, con el objeto de definirla y calificarla. Una crítica literaria está conformada por la opinión de un experto en el tema, el cual emite un concepto personal acerca de la obra.

La crítica literaria parte del análisis a profundidad de una obra literaria para establecer la técnica del autor, su estilo, el ritmo de la escritura, el interés por la trama, la originalidad o no del contenido, y la relación que el autor establece con el lector, si de verdad lo engancha en la lectura y si el texto se convierte de un arte delicioso de leer o, por el contrario, no se logra establecer esa conexión tan necesaria entre autor y lector.

En este punto es necesario tocar un tema complejo relacionado con el interés del autor en escribir por un gusto personal y la satisfacción que siente hacia su propia creación, o, por el contrario, el autor está más interesado en llegar al lector

[2] Un tropo es una figura literaria, en la cual, una palabra o frase se utiliza cambiando el sentido original de ella por un sustituto. Ejemplo: Juan es un Piojo… Realmente los piojos son insectos muy pequeños y se emula el nombre para significar que Juan es tremendamente pequeño. Se entiende de antemano que un piojo no puede ser una persona y esto es solo una emulación retórica.

con un texto que él sabe que le va a interesar al público y con ese parámetro, escribe el libro a sabiendas de agradar a los lectores, incluso a pesar de su propio gusto por el tema y por la obra que está creando. Alguna vez en clase en la Universidad, yo le preguntaba al catedrático acerca de este tema.

La pregunta era:

—Profesor: —le dije—, uno como escritor que eventualmente tiene interés en ser famoso y vender bastante: ¿Qué debe hacer? ¿Sobre qué debe escribir?

—Mira, —me dijo el catedrático—, si quieres vender bastante y tener lectores a montón, hay una combinación sencilla para lograrlo: Primero piensa en un factor motivador como el sexo, pero sexo desaforado como un ingrediente importante para tu libro, luego, unas mujeres y hombres espectaculares en lo físico, después, un tema escabroso a muerte, ojalá policíaco o un escándalo de gran magnitud y finalmente no olvides el ingrediente del dinero y el lujo que completan esa obra vendedora, o sea un ambiente de poder y abundancia. No te vayas a complicar con temas psicológicos ni con profundidades ontológicas que una persona corriente no va a entender y eventualmente va a tirar tu libro al primer descanso. Solo aborda temas bien livianos y fáciles y tendrás lectores y ventas. Será uno de esos libros que venden en las librerías de los aeropuertos para que las personas que van de vacaciones a la playa lo lean mientras se broncean al sol.

—Sin embargo, de otra parte, —continuaba el profesor—, en otra situación, hay una obra de tu creación que te dejará tremendamente satisfecho contigo mismo; es esa obra que te sale del alma, que te conmueve hasta lo más hondo de tu ser, esa obra que, incluso, cuando la estás desarrollando, te saca una que otra lágrima o una dulce sonrisa.

Esa obra saldrá de tu corazón y así no sea un *Best Seller*, será una obra que tendrás muy cerca de tu corazón y te dará una gran satisfacción haberla creado. Y el éxito alcanzado con ella

quizás no estará en tu panorama ni lo necesitarás, pues ya habrás cumplido con tu cometido. Y alguna vez quizás dirás: "De veras me la gocé".

— O —

Capítulo 2.
Tipos de Textos

En este capítulo vamos a hablar de los textos, sean literarios o no literarios.

No todas las personas que escriben textos están pensando en un ámbito literario como el de la poesía, el cuento o la novela. Muchas personas tienen una profesión u oficio que hace necesario el buen uso del lenguaje para expresar en forma óptima sus ideas sin que necesariamente estén adscritos a ese entorno intelectual y cultural literario, y, es justamente cuando requieren de un conocimiento y una experiencia en escritura creativa.

Así mismo, algunos otros, siendo este mi caso, hemos tenido una profesión u oficio que nada tiene en común con el mundo de las letras, como es el campo de los negocios, la economía, la administración, la ingeniería, e incluso la medicina, y hemos sentido que ha faltado algo en nuestras vidas, algo que tenga que ver con el corazón o con el alma, quizás sentimos la presencia del alma, aunque tengamos la tendencia a negarla, y, de pronto, comenzamos a sentir inclinación por el mundo literario y empezamos a escribir.

Un día nos sorprendemos a nosotros mismos haciendo poesía o creando historias o cuentos o dando comienzo a una novela, o quizás nos pica la curiosidad por el ensayo filosófico.

Este libro tal vez les sirva a esas personas adscritas al mundo real, quienes sienten inclinación por los temas del alma y del corazón. Quizás esas personas eventualmente, se han sentido abordados por las musas del espíritu, cualquier día a las 4:30 de la santa madrugada, musas atrevidas que levantan las cobijas, los lanzan de la cama, los empujan hacia donde está el computador o la hoja de papel, y, para su propia sorpresa, comienzan a escribir y, llegados ahí, ya no hay punto de retorno, ya están contaminados por la literatura y, oh maravilla, eso dura

para el resto de sus días, y ya no serán los mismos, ahora tienen un pasatiempo, es la escritura y la literatura que darán color a sus vidas por muchos años.

TEXTOS:

Comencemos por hablar de los textos. Todos sin excepción hemos escrito algún texto, en el campo que sea, así no sean textos literarios.

Ahora bien, cuando hablamos de textos no literarios, no solo hacemos referencia al entorno periodístico, sino en general, a todo lo que tiene que ver con textos creativos, incluidos los textos de ambientes publicitarios, empresariales, políticos y muchos otros.

La expresión de las ideas para plasmarlas en un medio de comunicación, llámese físico o digital, implica tener un conocimiento previo y un buen estilo al redactar un texto.

Recordemos un viejo refrán que dice: "Las palabras se las lleva el viento", pero esto solo se refiere a lo expresado verbalmente, y la retórica puede con todo… Pero lo grave es el otro refrán que reza: "Lo escrito, escrito está" y ahí queda la evidencia de lo dicho para la posteridad. Y si tenemos algo de dignidad, es importante decir bien lo que vamos a decir, máxime cuando lo vamos a dejar escrito.

La educación formal, en el colegio y la universidad, junto a la costumbre de la lectura, hacen que el individuo vaya adquiriendo una buena forma de redactar y expresar bien sus ideas al escribir textos.

En el mundo de hoy, una buena redacción marca y demuestra el nivel cultural del individuo y será calificado según sea la forma de expresar sus ideas.

Debido a lo anterior, considero importante acceder al mundo de la escritura creativa.

Ahora continuemos con lo básico:

¿QUÉ ES EL TEXTO?

Es una estructura de palabras escritas, ordenadas, entrelazadas e hilvanadas, de tal forma que permitan expresar una idea en forma coherente, estableciendo una interrelación correcta entre las ideas, para que se complementen unas a otras en las frases utilizadas, y manteniendo una cohesión, es decir, que debe existir una correlación correcta y armoniosa entre las palabras, las frases y el significado de las palabras.

En palabras sencillas, un texto simplemente es un escrito ordenado y coherente.

Existen varios tipos de clasificaciones para los textos; vamos a mencionar una donde se clasifican los tipos de textos en:

Textos no literarios
Textos literarios
Textos mixtos.

1. EL TEXTO NO LITERARIO

Es aquel texto cuyo objetivo es informar acerca de algo. No tiene elementos narrativos adornados estéticamente, ni son ficticios. No está creado para entretener sino para informar. Debe ser objetivo y realista y usa un vocabulario específico e impersonal.

Ejemplos: Un artículo periodístico y un ensayo no literario.

Los textos no literarios hacen referencia al género periodístico, al género científico y a los géneros informativos en general. Por lo pronto solo vamos a hacer referencia al género periodístico.

Género Periodístico:

Hace referencia a los textos periodísticos, para ser difundidos masivamente a través de los diferentes medios informativos, como son la TV, la radio, la prensa y el internet.

El género periodístico, propio de la profesión del periodismo, sigue unos lineamientos específicos, no solo para informar, en forma fidedigna, acerca de los acontecimientos sucedidos, sino también, para expresar opiniones en forma muy profesional, (o al menos eso se espera), y de acuerdo con un criterio muy ético.

A pesar de ser considerados textos no literarios, algunos de los textos de opinión se pueden calificar como periodismo literario, entendida su elaboración formal y la presencia de un estilo periodístico refinado y se pueden definir, en función del papel que juega el narrador o emisor del mensaje en relación con la realidad observada.

Los temas de opinión en el género periodístico hacen referencia a los siguientes ámbitos periodísticos:

La editorial
La carta al director
El artículo de opinión
La columna periodística
La reseña
La caricatura
La noticia
El reportaje
La encuesta

Ejemplo de un fragmento de una editorial.

"EL PAÍS
27 MAR 2023 - 22:00 COT
La clausura de la XXVIII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santo Domingo volvió a mostrar la necesidad de potenciar este organismo

de coordinación regional y a la vez reveló sus flaquezas e insuficiencias. Los consensos alcanzados han sido esta vez de mínimos, especialmente en la lucha contra el cambio climático, la seguridad alimentaria, la digitalización y su conversión en un eje de integración en una zona donde, según datos de la Cepal, menos del 20% del comercio es intrarregional."[3]

El género periodístico tiene varias divisiones según la forma como se expresa e involucra o no, el periodista en el artículo.

Género periodístico de opinión:

Se expresa una opinión en forma explícita o implícita, pero tiene un componente subjetivo que involucra el pensamiento del autor. El autor simplemente expresa su forma de pensar y sus sentimientos.

Ejemplos: El artículo, la columna, la editorial, la entrevista.

TALLER:

Se sugiere elaborar un artículo sobre un tema libre, donde, partiendo de una investigación así sea somera sobre un tema, se aborde el mismo con un texto de su creación, relacionado con el tema investigado. La elaboración de artículos ayudará a soltar la mano y abrir la mente.

Ahora bien, si no se le ocurre nada entonces comencemos por sugerir un tema cualquiera:

Por ejemplo: ¿Usted cree en Dios y eso que significa para usted?

Cualquiera sea su respuesta, argumente como si alguien le estuviera discutiendo y usted no está de acuerdo con él, e intente convencerlo...

[3] https://elpais.com/opinion/2023-03-28/una-nueva-cumbre-iberoamericana.html

Ahora comience la práctica: Lea muchas veces su escrito, corrija lo que considere debe corregir, no solo en la argumentación sino en la propia forma de escribir… Luego deje reposar el texto un tiempo que considere prudencial y luego vuelva al texto y haga las últimas correcciones. Después, si se siente confiado, busque un amigo y permita que él lea su artículo y lo critique.

* * *

Género periodístico informativo:

En este caso, el periodista solamente informa la noticia o el tema, en forma objetiva, sin involucrar para nada su pensamiento al respecto. Solo da la información en forma escueta. Ejemplos: La noticia y el reportaje.

Género periodístico híbrido:

Se combina la información del tema, pero sí se accede a la opinión y punto de vista del periodista, expresando su pensamiento. Ejemplo: La Crónica.

Existen otros varios ejemplos de textos NO literarios que no necesariamente se relacionan con el Género Periodístico, como los siguientes:

OTRAS CLASES DE TEXTOS NO LITERARIOS:

Textos descriptivos:
Son los que describen lugares, cosas, objetos, paisajes, personas, situaciones, ciudades etc. Son ejemplos de estos, los textos de atracciones turísticas en los diferentes lugares.

Textos expositivos:

Son los textos referentes a la exposición de ideas, conceptos o conocimientos. Ejemplo las conferencias, charlas y presentaciones.

Textos argumentativos:

Son los textos con los que se presentan los argumentos acerca de algún tema con el fin de convencer a otros. Los textos con opiniones políticas por lo general son argumentativos.

Textos informativos:

Textos con que se ofrece información acerca de algún tema. Ejemplo: Los diferentes informes, los memorandos, las cartas, los edictos, etc.

Textos científicos:

Son los textos escritos acerca de temas de carácter científico sobre resultados de investigaciones. Ej. Los artículos e informes médicos o los artículos sobre temas académicos

Textos técnicos:

Son los textos que mencionan la información acerca de asuntos técnicos generalmente sobre temas de ingeniería y funcionamiento y manejo de sistemas de ingeniería y equipos.

Textos publicitarios:

En estos textos se busca persuadir a las personas acerca de adquirir un bien o servicio, mediante slogans y avisos de carácter publicitario.

Textos jurídicos:

Estos textos hacen referencia a las leyes, políticas, decretos y en general temas de orden jurídico relacionados con las autoridades y los gobiernos.

Textos epistolares:

Hacen referencia a las cartas, emails y mensajes entre personas o entidades.

2. EL TEXTO LITERARIO

Es aquel texto donde se utiliza un lenguaje literario, persiguiendo un objetivo estético para agradar al lector.

Se utilizan las palabras adecuadas para expresar las ideas de forma refinada y según un cierto criterio de estilo, de acuerdo con el género literario utilizado.

Ej. Una novela, un poema, un cuento o un ensayo.

En los siguientes capítulos nos volveremos a referir a los textos literarios en profundidad.

3. EL TEXTO MIXTO:

Es aquel texto donde se combinan ambos elementos, el literario y el no literario, el mensaje filosófico profundo y el cantar literario con figuras retóricas, con el fin de realizar una composición informativa y a la vez ontológica, en forma muy lírica y artística. Este estilo es realmente muy raro y lo utilizan escritores ensayistas y filósofos como, por ejemplo: Khalil Gibran, Rabindranath Tagore, o Ilie Cioara.

Para el interés de algunos lectores aquí menciono algunos nombres de sus obras, para observar el estilo de Texto Mixto, (literario y No Literario).

Ejemplos de obras de Khalil Gibran:

- El profeta ermitaño.
- Alas rotas.
- El loco.

Ejemplos de obras de Rabindranath Tagore.

- Chitra.

- El rey del salón oscuro.
- Chandalika.

Ejemplos de obras de Ilie Cioara

- El silencio de la mente.
- El viaje maravilloso.
- Yo soy lo ilimitado.

Un ejemplo:

Cuento

El profeta ermitaño
De: Khail Gibrán

Hubo una vez un profeta ermitaño que cada tres lunas bajaba hasta la ciudad y en las plazas del mercado predicaba el dar y compartir entre la gente. Y era elocuente y su fama se expandía por sobre la tierra.

Una tarde, tres hombres llegaron a su ermita y lo saludaron.

—Tú predicas el dar y compartir —le dijeron—, y buscas enseñar a quienes tienen mucho para dar a los que poseen poco; y no dudamos que tu fama te ha brindado riquezas. Ahora ven y danos de tus riquezas, pues estamos necesitados.

-Amigos míos -les contestó el ermitaño-, no tengo más que esta cama, esta estera y esta jarra de agua. Tómenlas si así lo desean. No tengo ni oro ni plata.

Entonces lo miraron desdeñosos y dieron vuelta sus caras, y el último hombre se detuvo en la puerta un momento y gritó:

— ¡Impostor! ¡Embustero! Tú enseñas y predicas aquello que tú mismo no practicas.

Fin [4]

* * *

[4] https://ciudadseva.com/texto/el-profeta-ermitano/

Otro ejemplo: Veamos ahora un fragmento del libro El Silencio de la Mente de Illie Cioara.

Un poema
Todos los sentidos están despiertos.
De: Illie Cioara

Con una Atención global, el ser está presente «aquí y ahora».
Todos los sentidos están despiertos; la armonía es inherente.
Completamente desapegado a lo que «fui»,
vivo solamente en el ahora;
soy «Uno» con la vida.

Como una llama ardiente que se aviva a sí misma,
¡resuelvo todo lo que me sale al paso, no lo pospongo para mañana!
En un estado semejante, no hay problemas, no hay conflictos.
En movimiento, todos se resuelven si se afrontan a la perfección.

La Inteligencia y el Amor aparecen sin fin, en el silencio.
Lo sagrado que hay en nosotros exige constantemente
que creemos un clima de paz, sin esfuerzo alguno,
gracias a este dichoso encuentro y una perfecta integración.

Cuando el ser entero permanece despierto y
es completamente independiente,
cuando está ausente el «yo» limitado, somos el ser esencial,
Uno con lo Divino —fuerza creativa Sagrada—,
Y ayuda para el mundo entero gracias a la integración. [5]

— O —

[5] Ilie Cioara, (2011), *El Silencio de la Mente,* (p. 117). Málaga, España: Editorial Sirio.

Capítulo 3.
Los géneros y subgéneros literarios

LOS TEXTOS LITERARIOS:

Los textos literarios se subdividen de varios tipos de géneros según sea la estructura, tipo de texto que se quiera realizar, las características propias del escrito y la temática que trata. Han existido muchas clasificaciones para los géneros literarios.

Sin embargo, encontramos cuatro géneros literarios fundamentales:

Narrativo-épico
Lírico
Didáctico
Dramático

También se pueden dividir en subgéneros de naturaleza variada, según sean los diferentes criterios literarios utilizados, como son los discursivos, formales, contextuales, situacionales, semánticos, (de significado), sintácticos, (de reglas y principios), fonológicos, (de sonidos), etc.

Vamos a ver en detalle los géneros literarios más conocidos.

Género Épico:

Generalmente el género épico hace referencia a las gestas de batallas de los pueblos antiguos, leyendas antiguas, historias de héroes legendarios, sus luchas y hazañas. Sin embargo, no sólo se hace referencia a épocas antiguas, hay muchos relatos de género épico que se desarrollan en tiempos más recientes.

Género Narrativo:

Se parte de una historia real o ficticia creada por el autor y situada en un espacio y un tiempo específicos y se recurre a la figura del narrador quien va a contar con sus propias palabras lo que sucede, describiendo los detalles del ambiente, personajes, atmósfera y el desarrollo mismo de la trama de la historia.

Género Lírico:

Se hace referencia a la exposición de los sentimientos, y las emociones generadas por una persona, situación o un hecho objeto de la inspiración, que lleva a expresar esos sentimientos normalmente en forma poética o como prosa poética. El género lírico expresa situaciones subjetivas sentidas por el autor y sus personajes.

Género Dramático

La palabra drama viene de la acepción griega que significa actuar o hacer. Tiene que ver con la representación teatral de una obra y la forma como se desenvuelve la obra mediante el diálogo de los actores. También hace referencia al texto o guion para ser representado ante un público.

Género Didáctico:

Se refiere a la enseñanza y la exposición clara de ideas con fines instructivos. Pertenecen a este género los ensayos literarios y filosóficos expresados en forma estética y bella.

Así mismo, los anteriores géneros también se clasifican según los subgéneros que componen cada uno de ellos, y que son:

LOS SUBGÉNEROS:

Género Épico y Narrativo:
Subgéneros:
Novela: Novela ficción, novela aventuras, novela histórica, novela policíaca, novela juvenil.
Cuento: Relato, leyenda, microcuento, cuento de hadas, cuento popular, cuento culto, aforismos, epístolas, anécdotas, narraciones, chistes, chascarrillos.

Género Lírico:
Subgéneros:
Poesía: Oda, elegía, sátira, égloga, epigrama, canción, himno, prosa poética.

Género Didáctico:
Subgéneros:
Ensayo: Literario, argumentativo, científico, filosófico, ensayo crítico, la crítica literaria, la biografía, la historia, la retórica crítica, los tratados científicos, los tratados jurídicos, etc.

Género Dramático:
Subgéneros:
Teatral: Comedia, drama, melodrama, tragedia, tragicomedia, ópera, zarzuela, teatro, cine, espectáculo, telenovela.

* * *

TALLER:

Como tarea se sugiere elaborar un escrito de una o varias páginas acerca de un relato que tenga que ver con alguno de los anteriores géneros literarios. Puede ser un relato de ficción en el género narrativo, un pequeño cuento o una anécdota o bien, otro ejemplo, un relato que tenga que ver con el género

didáctico, acerca de su opinión acerca lo que sucede en su actual vida laboral o personal, bueno o malo; podría ser un relato autobiográfico de una o varias páginas. Esto significa comenzar a soltar la mano y abrir la mente con la escritura.

Ánimo, nadie tiene por qué leerlo o si se atreve, muéstrele su escrito a una persona de confianza.

— O —

Capítulo 4.
Los Subgéneros Literarios (1)

1. GÉNERO ÉPICO - NARRATIVO
Subgéneros: CUENTO Y NOVELA:

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL CUENTO Y LA NOVELA:

Ambos, cuento y novela, son textos narrativos, significa que se recurre a la figura del narrador para contar la historia. En el cuento, esa historia es breve y concisa y en la novela, se puede extender en detalles y en extensión de las descripciones. Los personajes, en el cuento, no son múltiples sino pocos, y escasamente se recurre a aquellos que mueven la historia en forma simple y rápida.

En el cuento los hechos son concretos y parcos y los personajes son descritos en forma breve y relativamente sencilla y no se profundiza mayormente en descripciones de ambientes, atmósfera y detalles visuales del entorno, lo que sí sucede en la novela, donde no sólo se puede profundizar en el conocimiento de la psicología de los personajes, sino que existen múltiples personajes con diversos caracteres.

Además, en la novela, por lo general se puede ahondar en la descripción detallada del ambiente circundante y lo que se busca es mostrar lo más profundamente posible, lo que el narrador puede observar desde su posición.

En el cuento la realidad se muestra en forma parcial y escasamente lo mínimo necesario, para que el cuento tenga sentido. En la novela se logra crear todo un mundillo lo más real y completo posible para que el lector tenga una buena idea de lo que sienten y viven los personajes y perciba vivamente el desarrollo de la historia.

En ambos, cuento y novela, generalmente se recurre a los narradores para contar una historia. Estos narradores tienen diferentes puntos de vista, desde los cuales observan las escenas, bien sea que se trate de un narrador omnisciente o narrador en primera, segunda o tercera persona.

GÉNERO ÉPICO:

CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO ÉPICO:

- En el género épico se exaltan las epopeyas, las luchas de héroes, las gestas y los dramas vividos en las conquistas, invasiones y conflictos de épocas antiguas y también modernas.
- No es imprescindible la presencia del narrador, como en el género narrativo, cuando existen los diálogos, aunque tampoco es extraña su presencia.
- La presencia del héroe es fundamental, pues en este género se hace una apología permanente de sus hazañas.
- Las obras generalmente están escritas en prosa o prosa poética, sin embargo, en la antigüedad se daban con frecuencia las obras de tipo lírico épico, y los cantares de gestas poéticos.
- Las obras del género épico, más antiguas y representativas, son: La Ilíada y La Odisea de Homero y La Eneida de Virgilio, entre muchas otras más.
- Existen muchos subgéneros dentro del Género épico como son: La epopeya, los cuentos y leyendas, los mitos, los relatos, los romances, los cantares de gestas, etc.
- La realidad y la fantasía mezcladas es una característica propia de los cantares de gestas, las epopeyas y en general las expresiones propias del género épico.
- Siendo un género que por lo general se caracteriza por la extensión del relato, se presenta con capítulos, títulos,

epígrafes y enunciados, que permiten abordar los temas tratados y las diferentes partes narrativas por secciones separadas.

Ejemplo de poesía épica:

Fragmento de
LA ENEIDA
de Virgilio

1. Eneas comienza el relato de la caída de Troya.
Todos enmudecieron y atentos mantenían el rostro fijo en él.
Entonces desde el alto diván el padre Eneas comenzó a hablar así:
"Imposible expresar con palabras, reina,
la dolorosa historia que me mandas reavivar:
cómo hundieron los dánaos la opulencia de Troya y aquel reino desdichado,
la mayor desventura que llegué, a contemplar
y en que tomé yo mismo parte considerable.
¿Qué mirmidón o dólope o soldado de Ulises, el del alma de piedra,
contando tales cosas lograría poner freno a sus lágrimas?
Además, ya va la húmeda noche bajando con presura desde el cielo
y las estrellas que se van poniendo nos invitan al sueño.
Pero si tantas ansias sientes por conocer nuestras desgracias
y escuchar en contadas palabras la agonía de Troya,
por más que recordarlo me horroriza y rehúye su duelo, empezaré.[6]

Vamos a mencionar otro ejemplo del género épico, relatado en forma de prosa poética y nada mejor que traer a colación un fragmento de: El Cantar del Mío Cid.

6 https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ieslasveredillas/wp-content/uploads/sites/82/2020/03/textos-epica-comentados-virgilio-y-ovidio-1.pdf

Fragmento de:
EL CANTAR DEL MÍO CID:

"Le convidarían de grado, pero ninguno osaba: el rey Alfonso le tenía tal saña. Anteanoche llegó a Burgos su carta con grandes precauciones y solemnemente sellada: que a mío Cid Ruy Díaz nadie le diese posada y que aquel que se la diese supiese una seria amenaza, que perdería sus bienes y además los ojos de la cara, y aun además el cuerpo y el alma. Un gran pesar tenía la gente cristiana, se esconden de mío Cid, pues no osan decirle nada. El Campeador se dirigió a su posada, en cuanto llegó a la puerta, se la encontró bien cerrada, por miedo del rey Alfonso así estaba preparada: a no ser que la quebrase por la fuerza, no se la abriría nadie. Los de mío Cid con grandes gritos llaman, los de dentro no les querían contestar palabra. Espoleó mío Cid, a la puerta se acercaba, sacó el pie del estribo y le dio una patada; no se abre la puerta, pues estaba bien cerrada."[7]

Cabe mencionar que también existen poemas épicos modernos, donde en forma lírica se narran historias de batallas y conflictos de los seres humanos en la actualidad.

Una muestra es el siguiente poema épico:
Del libro:
Cuentos, Relatos y Poemas
De Gordon McAllister
Poema épico:
Kurdos: Una historia Conmovedora

Densa nube pletórica de arena,
pared de polvo volando en remolinos,
vientos de tormenta soplada por tragedias,
presentes en combates de tiempos milenarios.

Luchas surgidas de urgencias de venganza,

7 https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/miacomar/files/2018/09/el-poema-de-mio-cid--texto.pdf

hombres que creen tener motivos suficientes,
para sembrar de muerte el campo del contrario,
sin ningún remordimiento de conciencia.

Por aspirar a un pedazo de suelo como patria,
y con ansia establecer la nación kurda,
un pueblo ancestral de origen milenario,
más como sino, vigente siempre la consigna eterna,
de exterminar su etnia y su cultura.

Peshmergas kurdos dispuestos al combate,
militantes yihadistas del Estado Islámico,
comandos iraníes, brigadas de soldados turcos,
milicianos armenios e iraquíes,
sedientos todos de sangre y de combate,
en diferentes tiempos de atávicas memorias.

Madres de bandos diferentes que sufren en silencio,
la pérdida de hijos en combates sanguinarios,
motivados por luchas fratricidas,
febriles de venganza, de sangre y destrucción.

Disparan los turcos sus misiles,
los yihadistas sus fusiles y morteros,
también los sirios, iraquíes e iraníes,
y finalmente la sed de venganza de los kurdos,
los llevan a tomar represalias con fuertes atentados,
donde muere quizás gente inocente.

Una historia sin fin ni solución,
y una paz extraviada que no llega.[8]

[8] Gordon McAllister, (2022), *CUENTOS, RELATOS Y POEMAS*, (pp. 205 – 206), Bogotá, Colombia. Calgom Ediciones.
Amazon.com / Gordon McAllister.

GÉNERO NARRATIVO:

CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO NARRATIVO

La narrativa, a grandes rasgos, se caracteriza por lo siguiente:

- En el género narrativo por lo general está presente un narrador, quien va a recrear el relato con la descripción de los hechos, empleado su propia forma y estilo para contarlos.
- Será responsabilidad de los narradores la recreación de los hechos y la descripción de los elementos que componen la trama, como son el ambiente, la atmósfera, los personajes, el tiempo y las vicisitudes o logros alcanzados por los protagonistas.
- La trama se irá desarrollando en la medida en que vayan sucediendo los hechos y estos sean contados por un narrador. Esto le da vida al relato y permite que el lector se asome a la escena con interés. El hecho de sostener ese interés del lector depende de la forma como se narran las escenas y el entorno del relato.
- Lo que el narrador relata puede ser bien una ficción o un relato basado en la realidad, pero la voz del narrador deberá dar la sensación de total realismo al relato para que no se pierda el interés del lector.
- En los relatos complejos donde la trama se va volviendo difícil, la importancia del narrador salta a la palestra, pues con su discurso puede facilitar el seguimiento de los hechos por parte del lector y evitar que éste se pierda.
- El género narrativo es rico en descripciones tanto del contenido de la parafernalia decorativa, como de las

características de los personajes, y el desarrollo mismo de los hechos.

A continuación, veremos los diferentes tipos de narradores.

TIPOS DE NARRADORES:

Narrador Omnisciente:

Que todo lo sabe. Tiene un total conocimiento de los hechos. Sabe lo que piensan y sienten los personajes: sus planes, emociones, intenciones. A veces, puede entrar en valoraciones u opiniones.

Narrador observador:

Sólo cuenta lo que se puede observar. De modo parecido a como lo hace una cámara de cine, el narrador muestra lo que ve. No participa de los hechos, ni opina sobre ellos.

Narrador protagonista:

El narrador es también el personaje principal: biografía novelada, autobiografía ficticia.

Narrador personaje secundario:

El narrador es un testigo que ha asistido al desarrollo de los hechos. A veces, los narradores testigo son varios.

Narrador en segunda persona:

Desdoblamiento del yo. El narrador crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo o a un yo desdoblado. Forma parte de la historia como protagonista o testigo. Aunque aparezca la segunda persona gramatical, tú, no se refiere al lector.

Narraciones en forma epistolar:

Esta forma de narrar la historia es muy especial, ya que la historia se cuenta a través de cartas entre dos personajes.

EJEMPLOS: Tipos de narradores en un fragmento de la novela: EL RECUERDO DE LOS AÑOS PERDIDOS [9]

De: Gordon McAllister.

(Narrador Omnipresente):

Echada la suerte, varios de los condenados fueron enviados a una misma prisión, un campo de concentración en la lejana República Socialista Soviética de Kazajistán, que estaba localizado en una sórdida población del centro del país, la ya mencionada Karaganda. Benjamín y Flavio, por su parte, se dirigían, con ese otro grupo de niños, hacia aquel terrible desenlace.

(Narrador en primera persona).

—A mí me separaron, —decía Leandro—, para ser enviado en otro tren a un destino diferente, en el extremo noreste de Siberia, a un poblado que después supe, se denominaba Pevek en la península de Chukotka, y esa es otra historia.

(Narrador Omnipresente).

En este punto, Leandro guardó silencio…

En aquel momento volvía el recuerdo de los días de viaje en la helada Siberia y la estepa kazaja. Pisando las huellas de llantas montadas en gruesas cadenas, en blancos caminos y extensas planicies nevadas, como si no existiera un mundo distinto a ese polar escenario. Con varios transportes, camiones y trenes, cadenas de hierro en manos y pies, la pésima alimentación casi inexistente, olores a estiércol y orina, vagones de carga en trenes eternos y un duro tablado con sueños fugados, plagados de espantos de incierto futuro y un vago recuerdo… Familias lejanas… dejados por ellas.

[9] Gordon McAllister, (2022), *El Recuerdo de los Años Perdidos*, Barcelona, España, Ediciones Carena.

Un sombrío destino, en Spassk No. 99, un Gulag en la provincia de Karaganda, en la República Socialista Soviética de Kazajistán, un hueco perdido en el confín del mundo.

Otro ejemplo - Párrafo del cuento / novela:
LA HEREJÍA DE LOS MONJES GUERREROS.
De: Gordon McAllister

(Narrador en Primera Persona):

—Éramos un grupo grande de Caballeros Templarios huyendo en un galeón de bandera desconocida, rumbo a Escocia. Entre muchos otros, estábamos: yo, Etienne Saint Claire, y mis Queridos Hermanos, Bertrand McAllister y Pierre D'Aumont, éste último, comandante de uno de los regimientos de monjes guerreros Templarios, hasta hace poco acantonados en Francia y ahora, prófugos de la justicia eclesiástica inquisidora, y perseguidos por las fuerzas del Rey de Francia.

Yo les comentaba a mis compañeros de cofradía, acerca de la ejecución del Gran Maestre, a la cual había asistido personalmente.

» La ejecución de mi muy querido Venerable Maestro, Jacques de Molay, quien fuera el último Gran Maestre de la Orden, antes de ser abolida, había sido ordenada, según la monstruosa traición y la más abominable ignominia de aquel par de pícaros. Recuerdo que transcurría el 18 de marzo de 1314, y las gentes del pueblo habían madrugado, para estar presentes en el terrible espectáculo, al abrir el alba. La ejecución se dio en un islote en medio del río Sena, llamado la Isla de los Judíos, en pleno corazón de París. Aquel era un día helado, mal pintado de un color gris plomizo, cual nublado presagio de terribles e inolvidables consecuencias, donde la bruma se mezclaba con el humo de la hoguera donde se ejecutaban los condenados.

Yo continuaba mi relato:

—Ahí, frente a la Catedral de Notre Dame, aún en construcción, el patíbulo de ardientes troncos crujía lenta e inexorablemente, y en medio de ello, de pie, y fuertemente amarrado, agonizando en cumplimiento del terrible veredicto, se hallaba él, famélico cual perro callejero sin suerte, como

si no hubiera probado bocado en muchos meses, era la sombra de un despojo humano, tras siete años de continuas torturas…

— O —

Capítulo 5.
Los Subgéneros Literarios (2)

2. GÉNERO LÍRICO
Subgénero: LA POESÍA

Según la Real Academia de la Lengua Española, la poesía es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. La poesía pertenece al género lírico y se manifiesta en la expresión de sentimientos y emociones en forma estética. En la poesía generalmente, no siempre, se busca crear frases donde la musicalidad y el ritmo son llamativos. Esto se logra creando patrones de sonido repetitivos. Sin embargo, en la actualidad, en el verso libre, se permiten libertades en este sentido.

CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO LÍRICO:

— El autor expresa en forma clara y sin rodeos sus sentimientos, reflexiones, sensaciones, usando un lenguaje estético, de carácter lírico, mediante el uso de recursos como las metáforas y otras diferentes figuras literarias.

— El autor utiliza el verso, bien sea el tradicional, con sus métricas específicas o bien el verso libre que no sigue lineamiento alguno. Así mismo, algunos autores prefieren el uso de la prosa poética en sus escritos, donde expresan sentimientos en forma lírica, aportando musicalidad y ritmo al mismo.

— El poema muchas veces se caracteriza por el uso de un lenguaje complejo, con giros y metáforas complicadas y de difícil comprensión. Es el caso de la poesía surrealista.

— La utilización de figuras literarias como tropos y metáforas, conllevan una sutileza delicada en la forma de escribir. El empleo de esos recursos especiales hace de la lectura de la poesía, un verdadero placer.

Un poema por lo general lleva al lector a tener una vivencia particularmente introspectiva, relacionada con lo expresado por el escritor. Veamos un poema de ejemplo:

Poema:
Bruma triste
Por: Gordon McAllister.
Bruma triste que vaga entre los montes,
trayendo remembranzas de nostalgias,
y melancólica añoranza pasajera,
de quizás azulados bucólicos recuerdos.

Gris neblina portadora de memorias,
ilusiones fallidas que estrujan el alma y la congelan,
visiones de escenarios fantasmales,
soledades interiores que se exaltan.

Son tal vez alusiones a amores imposibles,
o memorias de pasados indulgentes,
con antiguas palabras imborrables,
de tiempos de solaces procedencias.

Cae lluvia pertinaz que acompaña la neblina,
pintada de grises colores somnolientos,
que arrugan incluso el alma más templada,
y matan las mejores ilusiones.

Son momentos de pálidos sentidos,
y anhelos de tiempos alejados,
con fugaces gestos, quizás imperceptibles,
y miradas con tristes apariencias. [10]

[10] Gordon McAllister, (2022), *Cuentos, Relatos y Poemas*, (pp. 277 – 278), Bogotá, Colombia, Calgóm ediciones.

Fotografía Bruma Triste, Luis Miguel Gómez.

Si agregamos al escrito una fotografía alegórica al poema, la sensación es completa. En este caso, el lector siente en su fuero lo que el autor está expresando, y transmitiendo en su escrito.

OTROS SUBGÉNEROS LÍRICOS:

De lado de la poesía, vienen otras expresiones líricas parecidas, pero con objetivos y nombres específicos, según su contenido. Veamos algunas:

ODA:

Las odas son todas las composiciones destinadas a glorificar la existencia de una persona, una cosa o un ente divino.

Ejemplo:

Oda a Afrodita de Safo de Lesbos.

¡Oh tú en cien tronos Afrodita reina, Hija de Zeus, inmortal, dolosa:
¡No me acongojes con pesar y tedio, ruégote, augusta!

Antes acude como en otros días,
Mi voz oyendo y mi encendido ruego;
Por mí dejaste la del padre Jove Alta morada.

ELEGÍA:

Una elegía es una composición lírica de tono melancólico en la que el yo lírico lamenta la muerte de una persona u otra desgracia.

Ejemplo:
Elegía a Ramón Sijé
De: Miguel Hernandez

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, a quien tanto quería.)
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracoles
Y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas

daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.

Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos. [11]

ÉGLOGA:

Composición poética que idealiza la vida de los pastores y del campo para tratar temas humanos generales, como el amor.

Ejemplo:
Poema: Waska: Un instante eterno e infinito
Por: Gordon McAllsiter

Waska, tierra ancestral de fértiles montañas,
antiguo paraíso de los Dioses muiscas,
cuna de valles, lagos y filos escabrosos,
alturas majestuosas, aire escaso, silencio y paz profunda.

Reflexionaba sentado en el terruño propio,
en medio de un silencioso y pacífico momento,
interrumpido solo por gorjeos de pájaros errantes,
y mugidos esporádicos de rumiantes animales.

Era un momento de sosegada observación intensa,
del hermoso y lejano paisaje montañoso,
en compañía de flotantes algodones que surcaba lentos,
un despejado atardecer azul celeste.

Y cuando el sol brillante iluminaba,
pastizales, arboledas y colinas circundantes,
mi alma se expandía en colores fulgurantes,
en instantes de profundas reflexiones.

[11] Fuente: https://www.ejemplos.co/elegia/#ixzz7uMJrUyG6

La quietud y el silencio de mi mente,
eran la parte imprescindible del momento,
donde mi alma se encontraba unida,
con lo eterno del espíritu infinito.

Qué momento sublime y culminante,
con sensaciones que anidan en el alma,
e imprimen experiencias infinitas,
en paraísos terrenales que llegan al Olimpo.[12]

EPIGRAMA:
Composición poética muy breve que expresa un sólo pensamiento ingenioso o satírico con gran precisión y agudeza.

Ejemplo:
Poema de Ernesto Cardenal

Al perderte yo a ti,
tú y yo hemos perdido:
yo, porque tú eras
lo que yo más amaba,
y tú, porque yo era
el que te amaba más.
Pero de nosotros dos,
tú pierdes más que yo:
porque yo podré
amar a otras
cómo te amaba a ti,
pero a ti nadie te amará
cómo te amaba yo.
Muchachas que algún día

[12] https://www.amazon.com/Gordon-McAllister-ebook/dp/B0BT8JGFXW?ref_=ast_author_dp

leáis emocionadas estos versos
Y soñéis con un poeta
Sabed que yo los hice
para una como vosotras
y que fue en vano.[13]

SÁTIRA:

Composición literaria en prosa o verso en que se critican agudamente las costumbres o vicios de alguien con intención moralizadora, lúdica o meramente burlesca.

Ejemplo:

Poema de Francisco de Quevedo parodiando la nariz de Luis de Góngora

SONETO A UNA NARIZ
Francisco de Quevedo y Villegas, 1580 - 1645

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una alquitara medio viva,
érase un peje espada mal barbado;
era un reloj de sol mal encarado.
érase un elefante boca arriba,
érase una nariz sayón y escriba,
un Ovidio Nasón mal narigado.

Érase el espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
las doce tribus de narices era;
érase un naricísimo infinito,
frisón archinariz, caratulera,
sabañón garrafal, morado y frito.

[13] https://diarioinca.com/poema-al-perderte-yo-a-ti-ernesto-cardenal

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa;
érase una nariz sayón y escriba;
érase un pez espada muy barbado;

Era un reloj de sol mal encarado.
érase una alquitara pensativa;
érase un elefante boca arriba;
era Ovidio Nasón más naridado.

Érase el espolón de una galera;
érase una pirámide de Egito,
las doce tribus de narices era;
érase un naricísimo infinito,
muchísima nariz, nariz tan fiera
que en la cara de Anás fuera delito. [14]

— O —

14

https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/SONETO%20A%20UNA%20NARIZ.pdf

Capítulo 6.
Los Subgéneros Literarios (3)

2. GÉNERO DRAMÁTICO
Subgénero: EL TEATRO:

El género dramático se refiere a un texto que, por lo general, está destinado a convertirse en una obra teatral o también, se refiere a un guion cinematográfico.

Tiene por fundamento el diálogo entre dos o más personajes que actúan en dicha obra. Se representan hechos relacionados con las actuaciones e interrelación entre los personajes, que son actores y las situaciones específicas presentes en un escenario según los lineamientos de la obra.

El campo de acción donde se desarrolla el guion es el escenario en el caso del teatro y el plató, que es un escenario adaptado para la filmación de películas, en el caso del cine y cuya representación final será en la pantalla de cine.

Al autor de una obra de teatro se le denomina Dramaturgo, y cuando es quien escribe guiones para cine se le llama Guionista.

El género dramático se compone de varias clasificaciones:

La tragedia:

A partir de la llamada *Hamartia,* (que, en griego antiguo, en la poética, significaba error o defecto o pecado o fallo fatal), se desencadenan una serie de consecuencias que van dando forma a la obra con un destino trágico, terrible y fatal. La trama se convierte en irremediablemente funesta, generándose un conflicto que lleva a la tristeza, muchas veces con la consecuente destrucción del protagonista quien termina muerto o prisionero.

La comedia:

Es un subgénero alegre, con final feliz y es contrario a la tragedia.

El auto sacramental:

Es una obra de corte religioso, denominado drama litúrgico.

El entremés:

Es una obra cómica de un solo acto, que se representa entre el primero y segundo actos. Es propio del teatro clásico español.

El sainete

El sainete es una representación teatral entre dramática y cómica, que hace referencia a las costumbres populares españolas, presentado bien en el intermedio o al final de la obra.

La tragicomedia:

Si bien es una obra dramática, tiene elementos tanto trágicos como cómicos, y, además contiene elementos realistas donde se hace énfasis en el sarcasmo y la parodia. En su desarrollo la tragicomedia implica la presencia de una tensión creciente pletórica de emociones.

El melodrama:

El melodrama se caracteriza por ser una obra dramática, donde se representan aspectos sentimentales lacrimosos, presentados, casi siempre, en forma patética y exagerada. Es propia de las telenovelas, cuyo objetivo es crear sentimientos y emociones fuertes en los asistentes y donde las lágrimas son el objetivo de la obra.

La Zarzuela:

Es una representación liviana cómica, muy española, donde las escenas y diálogos son acompañados por la música y son cantados por los actores.

La Ópera:

Se caracteriza por ser una obra teatral cantada, acompañada de una música clásica instrumental, ejecutada magistralmente por una orquesta, bien sinfónica, filarmónica o de cámara.

CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO DRAMÁTICO:

1. División: Se divide dependiendo de la temática que se esté abordando en: Género realista y Género no realista

2. Representación. Se encuentra ideado para representarse frente a un auditorio y a través de un grupo de personas llamadas actores quienes representan un personaje específico en la historia.

3. Tema. La temática puede ser de cualquier tipo, pero se enfoca en aspectos de la vida cotidiana.

4. Interés. Uno de los objetivos fundamentales del drama es que el espectador se interese por la historia, la entienda y obtenga un desenlace. Es muy importante que la representación transmita fehacientemente el mensaje que quiere dar al público.

5. No es sinónimo de teatro. Suele ser tratado como sinónimo de teatro, por lo que muchas veces se confunda, pero sus características son diferentes. El teatro es un subgénero como su representación.

6. Escritura. El género dramático siempre va escrito en forma de guion, y cuenta con anotaciones llamadas acotaciones que son las que indican cuando entra y sale cada personaje, así como las indicaciones para el director.

7. Divisiones. Cuenta con dos divisiones que son:

- Género dramático mayor. Este abarca la tragedia, la comedia, la pieza, el melodrama, la tragicomedia, la fuerza y la obra didáctica.

- Género dramático menor. Abarca al sainete, al paso, al auto sacramental, la ópera y la zarzuela.

Ejemplo:
Ahora veamos un ejemplo del Género Dramático:

Párrafo de la Escena III
HAMLET
De: William Shakespeare

Escena III
Junto a la garita de los centinelas. Es de noche. Salen HAMLET y HORACIO.
HAMLET. – Siento frío, Horacio. El aire me envuelve como una mortaja.
HORACIO. – Sí, corta como un cuchillo.
HAMLET. – ¿Qué hora es?
HORACIO. – El filo de la medianoche.
HAMLET. – Más tarde. Ya sonó la campana de las doce.
HORACIO. – No la oí. Pues entonces se acerca el momento en que suele aparecer el espectro.
Suenan trompetas, tambores y cañonazos.
HORACIO. – ¿Qué ruido es ese, señor?

HAMLET. – El Rey se divierte. Está cumpliendo su promesa de celebrar a cañonazos cada brindis que haga por la salud de su amado sobrino e hijo.
HORACIO. – ¿Es esa una costumbre de palacio?
HAMLET. – Sí que lo es. Pero a pesar de que nací y me crie en palacio y soy heredero de esas prácticas, creo que es una costumbre que trae más honor en el incumplimiento que en la observancia. Esta bárbara diversión que se oye por todas partes, en levante
como en poniente, nos afrenta y nos da mala fama entre otras naciones. A causa de ella nos llaman borrachos y cerdos olvidándose de nuestros muchos triunfos y virtudes.
HORACIO. – ¡Señor! ¡Ahí viene!
El fantasma puede verse como una sombra borrosa al fondo del escenario.
HAMLET. – ¡Ángeles del cielo, amparadnos! Dime, ¿estás en estado de gracia o eres alma en pena? ¿Traes dulces brisas del Paraíso o ráfagas pestilentes del Infierno? ¿Vienes con buenas o malas intenciones? Quiero hablarte. Te llamaré Hamlet, Rey

— O —

TALLER:

Intente elaborar un diálogo entre dos personajes… Un diálogo que sea significativo de una situación apremiante e invente una escena y luego proponga la ocurrencia de un drama, y luego en forma teatral, elabore ese diálogo corto para ilustrar la escena en forma dramática. Ejemplo: Un incendio y varias personas atrapadas…

Capítulo 7.
Subgéneros Literarios (4)

3. GÉNERO DIDÁCTICO
Subgénero: EL ENSAYO

El género didáctico hace referencia a la enseñanza e ilustración de un tema ante una audiencia. Significa la exposición de un conocimiento a través de una conferencia, charla o cualquier forma de expresión, bien sea verbal o escrita, utilizando un lenguaje serio y elaborado.

CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO DIDÁCTICO

Las características pueden variar, según el tipo de composición que se elija, y puede ser de carácter Literario, argumentativo, científico, filosófico, o crítico.

- La principal característica es la expresión de ideas y pensamientos en forma didáctica, para enseñar.
- Se utilizan recursos como la investigación, la lectura, y la bibliografía, para preparar y abordar el tema y exponerlo en forma adecuada.
- Una vez expuesto el tema se puede llegar al diálogo para discutir en forma positiva y enriquecerlo.
- En ocasiones se puede llegar a determinar la presencia de una moraleja como resultado del resumen de lo ---*- expuesto.
- En los ensayos didácticos, se debe llegar a una conclusión que complete el análisis del tema expuesto.
- En este Género se pone de manifiesto la capacidad de análisis, deducción y habilidad para exponer el tema, que tenga el expositor.

PRINCIPALES SUBGÉNEROS DIDÁCTICOS:

Ensayo:

En el ensayo se expone un tema o un problema y se expresa la opinión del autor. Se intenta convencer acerca de la viabilidad y veracidad del punto de vista del autor. Se puede añadir una buena investigación de respaldo sobre el tema, aunque no es necesario ni imprescindible acotarlo con toda clase de pruebas. En el ensayo filosófico, simplemente se expone el ideario del autor, sin la obligación de certificar el origen de sus ideas. Sin embargo, en el caso del ensayo científico, cuando el autor lo considera necesario, puede dar fortaleza a su argumentación, aportando una investigación profunda como respaldo al tema tratado.

En el ensayo se aborda un tema cualquiera, en forma didáctica, para dar a conocer una opinión o un postulado emanado del sentido creativo de su autor.

Por lo general el ensayo es un tipo de escrito serio, en ocasiones muy profesional y erudito, aunque también puede tratarse de la opinión sencilla del autor sobre un tema que quiere exponer, sin la rigurosidad de un tratado científico.

De cualquier forma, en el ensayo se trata de exponer una argumentación fundamentada en un conocimiento, y expresar una idea con el objeto de ser lo suficientemente convincente.

* * *

OTROS SUBGÉNEROS DEL GÉNERO DIDÁCTICO:

El ámbito académico es el mejor escenario para el género didáctico, por la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje. Se hace referencia a la conferencia, bien sea magistral o participativa, al taller, la charla, y en general la clase, con un profesor o catedrático presente, exponiendo un tema.

Diálogo:

Es el caso de la participación de varios personajes, para que, mediante el diálogo, opinen sobre un tema, con la presencia de un moderador que va coordinando la participación de cada uno y va extrayendo las conclusiones respectivas. Se pueden presentar discusiones que eventualmente van a ser enriquecedoras para todos.

Tratado:

Es el subgénero contrario al Ensayo, el cual simplemente explora un tema sin profundizar demasiado en él. En el tratado se va a fondo en la investigación hasta agotar todas las instancias de pruebas y conclusiones. Generalmente un tratado se expone, por parte de un expositor erudito e ilustrado, y es presentado ante un público especializado que tiene un amplio conocimiento previo del tema.

Poema didáctico:

En este caso se utiliza la poesía para exponer un tema de enseñanza mediante el verso. Se presenta con intención mnemotécnica para facilitar una enseñanza. Los poemas infantiles en ocasiones abordan los temas didácticos.

Oratoria:

Es otro de los subgéneros de la didáctica, y según la Real Academia de la Lengua Española, la oratoria es el "arte de hablar con elocuencia". Es decir, la habilidad de comunicar de un modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir a la audiencia.

Biografía:

También pertenece al género didáctico la biografía y sus otros relacionados como la autobiografía, las memorias y el diario personal.

— O —

Capítulo 8.
El cuento

El cuento:
¿Qué es el cuento?

El cuento:

Es una composición literaria donde se narra la historia real o ficticia de uno o varios personajes, circunscritos a un lugar y tiempo específicos y donde suceden unos hechos o acontecimientos, que están determinados por la trama del cuento.

Un cuento es una narración breve y con un argumento relativamente sencillo, aunque no significa que no pueda ser de contenido profundo. Ej. El Aleph de Jorge Luis Borges.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CUENTOS:

1. Los cuentos deben ser breves, no tener mayor extensión que la escasamente necesaria, para contar un relato sencillo.

2. El cuento puede hacer referencia a hechos reales o ficticios, pero la narrativa es fantástica, de lo contrario más que un cuento sería una anécdota o una crónica.

3. En el cuento hay un protagonista alrededor del cual gira toda la historia.

4. En el cuento, por lo general hay un antagonista problemático o una situación adversa que es la que le causa dificultades al protagonista, complicándole la consecución de sus objetivos.

5. En un cuento casi siempre hay un tiempo y un lugar claramente determinado.

6. Los cuentos son para ser leídos en un tiempo corto y de "una sola sentada".

7. Muchas veces aparece un participante especial, humano o animal, que le ayuda al protagonista a cumplir con su meta.

8. Así se trate del cuento más fantasioso, siempre deberá parecer totalmente creíble, de lo contrario el lector perderá interés en un momento dado.

9. Hacer que el lector "vea" lo que está leyendo como si estuviera en una película, debe poder imaginarse a los personajes en un lugar y en una época, debemos hacer que reconozca el entorno y el ambiente, para así involucrarse con la trama.

ESTRUCTURA DEL CUENTO:

Los cuentos, por lo general, siguen el siguiente esquema de pasos:

1. PLANTEAMIENTO – INTRODUCCIÓN:

Es el inicio de la historia, aquí se presentan los personajes, el protagonista, el antagonista y los secundarios, se define el tiempo y el lugar donde se desarrolla la historia. Así mismo, se determina el objetivo perseguido por el protagonista y más o menos se intenta determinar la dirección que seguirá la historia, hacia donde quizás se dirige. Una parte muy importante es la primera frase o el primer párrafo al inicio, pues a partir de ahí se capta la atención del lector y un buen inicio significa tener ganada la primera buena impresión del lector. La introducción

debe ser sorprendente, de tal forma que enganche al lector desde el inicio.

2. NUDO:

El nudo hace referencia al desarrollo del cuento, aquí se presenta el conflicto, es el momento de poner las cartas sobre la mesa, quiénes se van a enfrentar y cuál es el motivo, aquí se define el problema que tendrá que resolver el protagonista para lograr cumplir el objetivo fijado. En este punto comienza a desarrollarse la historia, y es muy importante sostener el interés del lector en la misma, no perder el ritmo y la emoción. Otro punto es la agilidad de la historia, debe sentirse el avance y la velocidad con que se va desarrollando el cuento o se puede perder el interés del lector. El nudo debe ser INTERESANTE.

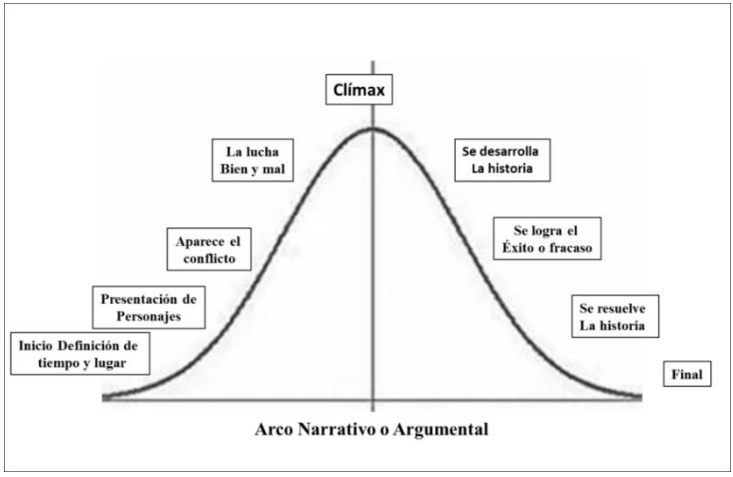
3. DESENLACE:

En este punto del cuento, ya ha transcurrido la historia con todos sus elementos, sinsabores, y logros; es cuando la historia se va a resolver, para bien o para mal, es el final y éste deberá ser excelente, para que la última impresión del lector sea favorable, y quede con una buena imagen de lo leído. El desenlace debe ser asombroso.

ARCO NARRATIVO O ARGUMENTAL DEL CUENTO:

Para representarlo, imaginemos una *Campana de Gauss*. El arco narrativo o arco argumental, tiene la misma forma. Un comienzo plano, que corresponde a la introducción del cuento, donde se presentan los personajes, el tiempo y lugar de la historia. Luego se va levantando el arco, en la medida en que aparecen los personajes, se define el conflicto, las dificultades y crece la tensión; luego viene el clímax, la parte más fuerte de la historia y a partir de ahí, cómo se pueden ir resolviendo las situaciones y cómo es el avance de la historia hacia la solución y

al final, nuevamente la acción decae, en la medida en que se resuelve la historia.

Arco Narrativo o Argumental

A nivel de ejemplo veamos el microcuento:

Un micro cuento en tres hilos narrativos :

Una abuelita sorprendente…

Planteamiento: La abuelita estaba en su casa solita. A él le avisaron de algo terrible… Un lobo merodeando en la zona…

Nudo: Lleno de angustia llegó presuroso a la casa, la llamó a gritos y buscó por todos lados… y nada…

Cuando entró a la habitación, con horror se encontró con un lobo durmiendo plácidamente en la cama de su abuelita. En el piso, un plato de comida a medio terminar. Pero… observó que aún seguía saliendo espuma verde por la boca del lobo… lo movió con un palo y nada… al parecer estaba muerto… en ese momento escuchó un ruido debajo de la cama, se asomó…

Desenlace: y ahí estaba la abuelita asustada pero viva... ella era quien había envenenado al lobo. Luego el lobo fue enterrado y todos felices de estar vivos.

Capítulo 9.
El planteamiento o introducción

Consejos acerca del planteamiento o inicio del cuento:

1. El planteamiento o introducción al cuento debe ser visto como una fugaz y magnífica oportunidad para captar, desde el comienzo, la atención del lector. Si se deja pasar, se pierde esa oportunidad y ya no se va a recuperar.

2. El comienzo de un cuento o novela debe ser cautivador, esto implica introducir una promesa básica, que implica que la historia va a girar alrededor de ella, hasta el final. Ejemplos, las historias de amor donde se espera que se desarrolle hacia un final feliz o triste, pero esperado: así mismo, las historias policíacas deben cumplir la promesa de que se logre resolver el caso, para bien o para mal, y no quedar pendientes.

3. No se deben dejar cabos sueltos. Si al comienzo de la historia se presentan determinados hechos o asuntos, estos deben ser resueltos en el curso de la historia y no quedar pendientes. Ejemplo: Un arma cargada dentro de un cajón. Si se ha hablado de ella en un momento dado, es por algo y tiene que resolverse este hecho o de lo contrario ni mencionarlo.

4. Es aconsejable que el planteamiento inicial de la historia sea asombroso y muy llamativo para captar totalmente la atención. En este caso no es apropiado presentar al comienzo la descripción de paisajes o el estado del tiempo, estos distraen, pero no captan la atención en forma contundente.

5. La extensión del planteamiento o introducción del cuento va a variar según la trama de la historia. Puede ser un párrafo o varios, o una o varias páginas. Sin embargo, hay que

tener en cuenta que en la medida en que ese comienzo se alargue, más difícil será sostener la atención del lector.

6. Es necesario hacer que el lector se plantee preguntas con relación a la lectura. La más importante:

¿Qué va a pasar de aquí en adelante?

Ante una descripción plana al comienzo, como es el estado del tiempo, el lector no tendrá mayor necesidad de hacerse la anterior pregunta, en cambio, si desde el primer párrafo aparece algo realmente conmovedor, como la aparición de un cadáver o una ejecución de alguien o la muerte de un novio, el lector, acto seguido, se preguntará: ¿Qué va a pasar a continuación?

EJEMPLOS DE COMIENZOS DE CUENTOS Y NOVELAS FAMOSAS EN LA LITERATURA

Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra.

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor".

Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez

"Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo".

La metamorfosis, de Franz Kafka.

"Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto."

El viejo y el mar, de Ernest Hemingway.

"Era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo y hacía ochenta y cuatro días que no cogía un pez.

Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.

"El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo.".

UN EJEMPLO DEL COMIENZO MUY LARGO DE UN CUENTO.

Cuento:
De Amores, Tragedias y Revoluciones:
De: Gordon McAllister

"*2 de octubre de 1968, Ciudad de México.*

Ese trágico día, si el destino hubiera querido un desenlace diferente, Stjepan debería haber estado a miles de kilómetros de distancia en su hogar en París; pero por una confabulación de la fatalidad, se encontraba en el centro de Ciudad de México, justo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Hacía un par de días había llegado con el fin de asistir a un evento de la facultad de Ingeniería en el que participaban estudiantes de varias Universidades del mundo. Era un seminario taller sobre Cálculo de Estructuras Antisísmicas, en la Universidad Nacional Autónoma de México. En un momento de recreo y descanso, un amigo mexicano, ingeniero también, le sugirió acompañarlo a una manifestación política que se iba a llevar a cabo en dicha plaza. Era una época en que se preveían grandes cambios sociales promovidos por la juventud de ese entonces, a escala mundial, comenzando por Francia, donde las revueltas en el mes de mayo de ese mismo año estaban sacudiendo las estructuras políticas y sociales vigentes, o al menos eso creían.

Aquel día, el joven Stjepan, estudiante de último año de ingeniería y profesor asistente, en la Universidad Pierre y Marie Curie de París, estaba en el lugar y el instante equivocados, en medio de una marejada humana de

manifestantes con intenciones tumultuosas, que sugerían la posibilidad de tumbar al gobierno del entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz; quien ya había ordenado la represión, a sangre y fuego, del movimiento de protesta.

En un primer momento solo se escuchaban las consignas sobre victorias insurgentes, vitoreadas por coros de voces incendiarias; luego comenzaron los estampidos de las armas que aturdieron a todos los presentes. Pero ya el destino implacable había firmado sentencia, y ese día, el tiro disparado al azar por un aterrado soldado raso de infantería, entraría por un orificio limpio en la región occipital y saldría por delante, destrozando el hueso frontal, después de romper meninges, tejido cerebral, materia gris, vasos sanguíneos y más huesos.

Se llamaba Stjepan Serkovic, era de origen yugoslavo croata y murió en forma instantánea. Su cuerpo quedó tirado en el asfalto, en un escenario nebuloso de maderas y escombros humeantes, de barricadas fallidas que ya habían sido superadas por la fuerza pública…" [15]

* * *

TALLER:

Vamos a elaborar el comienzo de un cuento. Haga acopio de su imaginación para elaborar esa introducción o primero párrafo; comience por imaginar un comienzo muy impresionante, un comienzo cautivador y que no le permita al lector apartar la mirada del texto escrito. Voy a poner un ejemplo:

> *"En el momento en que cayó, luego del disparo, llovía copiosamente y quedo tendido en medio de un charco de agua barro que poco a poco comenzaba a volverse sanguinolenta…".*

[15] Gordon McAllister, (2022), Cuentos, Relatos y Poemas, (pp. 11 – 12), Bogotá, Colombia. Calgom ediciones.

Capítulo 10.
El nudo o desarrollo

El nudo significa el desarrollo del cuento y después del inicio, es la parte donde se presenta el conflicto, se plantea la situación generalmente dramática que contiene el corazón del atolladero. Significa un tropiezo para el protagonista y marca la dificultad con la que se enfrenta, en oposición al camino para lograr alcanzar el objetivo que se propone en la historia. Según sea la complejidad de la trama, así mismo será interesante el cuento o la novela.

El desarrollo de la historia se presenta como el rompimiento del equilibrio normal que se siente al inicio y a través de un tropiezo, se ven enfrentados el protagonista y el antagonista. En este punto es donde suceden los hechos más importantes de la historia y marca la pauta del desarrollo del cuento.

En el punto máximo de tensión de la trama del cuento o de la novela, se presenta lo que se conoce como el *Clímax*, y es el punto clave en el desarrollo del conflicto, que deberá ser enfrentado por el protagonista para recuperar el equilibrio y la normalidad de la historia. Esto significa comenzar a resolver la trama, para dirigirse hacia el desenlace.

LOS ARCOS EMOCIONALES:

En el nudo se presentan los *Arcos Emocionales* y son los impactos que las palabras usadas por el autor y su forma de escribir afectan al lector positiva o negativamente.

Los arcos emocionales son las subidas y bajadas de las emociones sentidas al leer el desarrollo de la historia, cuando las cosas se ponen difíciles o fáciles para el protagonista, y que

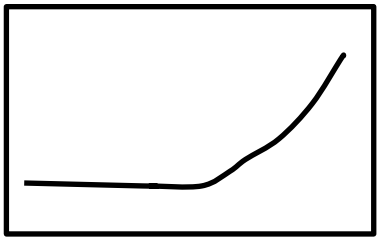
afectan más o menos al lector, en la medida en que éste se haya involucrado emocionalmente con ese personaje.

Los arcos emocionales se presentan en los cuentos y novelas dramáticas, más que en las cómicas, y tienen que ver con el estilo particular del autor para contar sus historias.

Existen varios Arcos Emocionales:

1. El ascenso o sueño americano

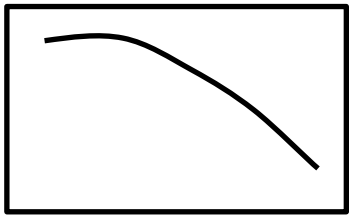
Es del agrado de muchos autores un relato donde partiendo de un comienzo de pobreza y depresión, se vaya ascendiendo hasta alcanzar el éxito y la riqueza.

Es la apología al trabajo y la lucha por alcanzar los objetivos y después de sufrir por el esfuerzo dado, se logra alcanzar el éxito. Este es el argumento del sueño americano. Son historias que presentan la esperanza como la bandera para sostener la lucha y el sentido de justicia se ve recompensado con el triunfo.

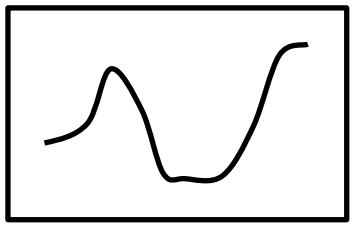
2. La caída:

Este es el caso contrario al anterior y se presenta en la tragedia. Es cuando las cosas salen mal, no funcionan y terminan en un desastre. El final es triste y depresivo y la muerte es el único desenlace seguro que se puede esperar.

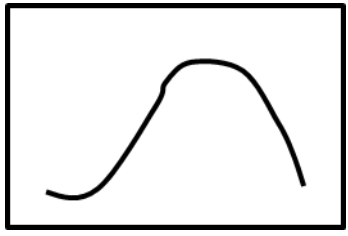
Un ejemplo perfecto es la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare, que culmina con la muerte de los protagonistas.

3. El Renacido:

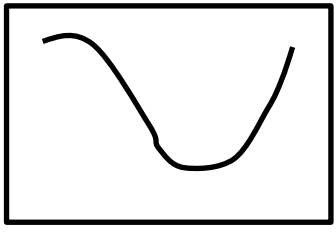
El desarrollo de este arco emocional implica partir de una situación venturosa del protagonista y por alguna razón sobreviene una caída hacia el desastre, y luego de enfrentarla y luchar, comenzar a recuperar nuevamente el terreno hasta alcanzar nuevamente el equilibrio y la fortuna.

4. Ícaro:

Al comienzo un tropiezo, pero esto implica luchar y levantarse y comenzar a subir hasta alcanzar el éxito, pero luego una nueva situación negativa y sobreviene una caída hasta el desastre total con un final negativo.

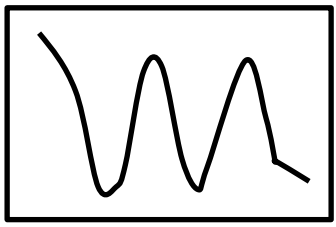
5. La Cenicienta:

En este caso, el arco emocional comienza con una situación negativa y poco a poco comienza a presentarse una subida hacia el éxito, pero sobreviene una nueva caída, sin embargo, el protagonista a través de la lucha,

nuevamente se levanta y se recupera hasta lograr alcanzar el éxito definitivo.

6. Edipo:

Este es el caso de varios arcos emocionales en una misma historia. Al comienzo puede presentarse una caída y acto seguido viene un éxito, que no dura mucho, pues puede presentarse una nueva caída la cual va a ser seguida de un nuevo logro, y quizás, una nueva caída y un nuevo logro; pero al final, termina en un nuevo desastre y tragedia.

Es el caso del esfuerzo fallido que por más que el protagonista se esfuerce e insista, siempre perderá.

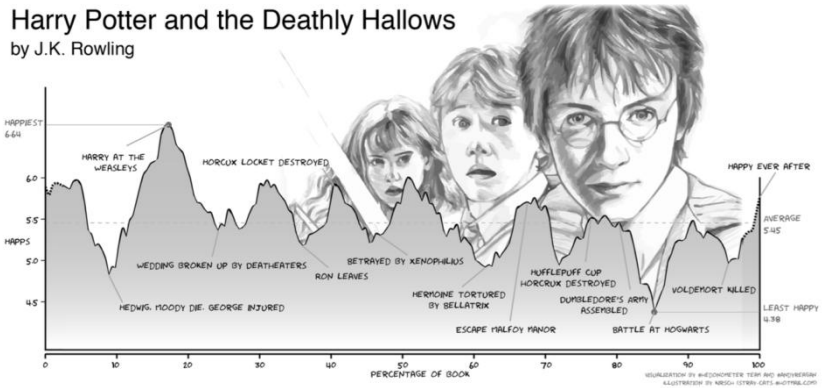

Imagen de muestra de los arcos emocionales de una novela sobre Harry Potter.

El tema del nudo o desarrollo de la narración implica abordar temas como:

- La Problemática que se trata en el transcurso de la obra.

- Las Acciones que suceden en medio del desarrollo de la narración.

- La Tensión creciente y Tensión decreciente que generan en el lector, las acciones que se observan en la obra.

- La Solución: Finalmente viene la Solución que se vislumbra y hacia donde se dirige el final de la obra.

— O —

TALLER:

Imagine y escriba una situación donde se genera una TENSIÓN CRECIENTE… un momento apremiante que causa una incomoda sensación de angustia…

A nivel de ejemplo, veamos la siguiente escena:

…Al intentar de bajarse del autobús, atiborrado de gentes, olores y molestias, se tropezó con el pie de otro parroquiano y trastabilló para irse de bruces contra el pavimento, justo en el momento en que pasaba rauda una motocicleta a alta velocidad…

¿Qué pasará?

Invéntese una escena de este tipo con un caso diferente.

Capítulo 11.
El final

El final será una consecuencia de lo que ha venido sucediendo desde el comienzo del cuento y luego lo que sucede a lo largo de la trama y el desarrollo de la historia.

Al final, tenemos que ser consecuentes con la trama y tiene que guardar cierta lógica. Sin embargo, hay finales que realmente son inesperados y por más que el lector haya hecho cábalas al respecto, nunca se logra imaginar cómo iba a ser ese final. Esas historias con finales sorprendentes por lo general son del agrado de los lectores, aunque no falta quien deteste las sorpresas.

Elementos para tener en cuenta al escribir el final:

1. Es necesario evitar a toda costa dejar cabos sueltos.

Cosas de la que se ha hablado en la trama y que no quedaron resueltas.

2. Estar atento al hecho de que el protagonista y los personajes hayan cumplido sus objetivos y de lo contrario exponer el por qué no se lograron esos objetivos, como es el caso de las novelas que tienen finales tristes o agridulces. Pero no dejar las cosas así no más, sino explicarlo con claridad.

3. En el cuento o la novela, se busca que el desarrollo de la trama afecte de alguna forma al protagonista y a los personajes, para bien o para mal y en este caso, se debe verificar cómo se presentó al final ese cambio en la actitud y actuación de estos. Igual que en la vida real, la vida pasa, pero deja sus huellas en nosotros. Eso hará creíble la historia.

4. Cuando se desarrolla un cuento o novela, bajo un esquema prefijado, partiendo de una estructura específica, estudiada con anticipación, hay que verificar que los pasos de dicha estructura se hayan cumplido en su totalidad.

5. Es necesario recordar algo como la ley de Causa y Efecto: Toda acción provoca una consecuencia, un resultado y debemos estas claros en que siempre seremos responsables de nuestras decisiones, acciones y consecuencias, para bien o para mal.

* * *

CLASES DE FINALES DE CUENTOS Y NOVELAS:

Final Cerrado: La historia se termina y cierra en forma clara. Todo queda resuelto.

Final Abierto: La historia termina, pero no hay una conclusión. La trama no queda resuelta.

Final Feliz: El protagonista gana la batalla, el objetivo propuesto se logra y al final todos viven felices.

Final Triste: La historia termina mal para las expectativas e ilusiones del lector.

Final Trágico: La conclusión de la historia es la tragedia, la muerte y la destrucción. Todo termina muy mal.

Final Esperanzador: Queda flotando en el ambiente que la conclusión de la historia será buena y adecuada, aunque no está cerrada.

Final Sorpresivo:

Significa un final inesperado de la historia.

Final Natural: al contrario del final sorpresa, el final natural es el que cabría esperar dados los acontecimientos. Es lógico y consecuente.

Final Moral: Se concluye con una moraleja ética. Es el caso de las fabulas infantiles o los libros de superación personal.

* * *

TALLER:

Imagine y escriba un final que pueda ser asombroso, que permita en el lector una sensación de satisfacción, sea positiva o negativa.

A nivel de ejemplo, veamos el siguiente tomado del libro: LA HEREJÍA DE LOS MONJES GUERREROS de Gordon McAllister.

> *"—Pero querido, —dijo la esposa—, yo soy católica apostólica y romana y toda mi vida he seguido al pie de la letra los preceptos de la iglesia y los mandatos católicos para creer lo que ellos han determinado sea la verdad… yo creo que ya no es hora de que cambie mi forma de pensar, además me da mucho miedo…*
> *—Pues, tú puedes seguir creyendo lo que quieras, pero yo por mi parte, hace mucho tiempo dejé de creer en esas mentiras… Y por favor, apaga la luz para seguir durmiendo un poco más.*
>
> *Afuera, la luz de aquella buhardilla parisina aún seguía encendida y aquel escritor seguía preparando y envolviendo el manuscrito para enviarlo a una editorial conocida con la esperanza de que se lo publicaran… sin miedo.*
> *Antes de cerrar el sobre, leyó el título:*
> *La Herejía de los Monjes Guerreros…".*
> *y sonrió.* *FIN*

TRES FORMAS DE ESCRIBIR UN CUENTO O UNA NOVELA:

Cuando se escribe un cuento o una novela, los autores usan métodos distintos en la forma de idearlo, planearlo y escribirlo, de acuerdo con el gusto de cada uno.

1. Planeación estructurada, (El arquitecto):

Hay quienes actúan como el arquitecto. Previamente se hace un diseño y los planos detallados de la historia que va a escribir a continuación y procura ceñirse a esa planeación. En este caso se diseña un bosquejo de los parámetros de la historia, se establecen los detalles de cada uno de los capítulos, la trama está definida desde un principio y el final ya se tiene bien claro. Ese derrotero será el que va a guiar al autor para escribir la historia.

2. Escritura intuitiva, (el jardinero):

En el segundo caso, el autor escribe como un jardinero. Siembra una pequeña semilla de la historia que quiere escribir y a continuación deja que la historia se vaya desarrollando en la medida en que su mente vaya dejándola desarrollar, según la intuición y la corazonada. En este caso el autor tiene una idea general de lo que va a ser la historia, luego escribe una primera frase y después deja ir la historia en forma casi autónoma como vaya saliendo… Después ya habrá tiempo de pulir y corregir.

3. Escritura Híbrida, (el maestro de obra):

Hay otros escritores que combinan ambos estilos. En este caso es como el maestro de obra que no se pone a la tarea de planear a fondo y simplemente lo hace en forma superficial; hacen una planeación general de la historia sin detallarla tanto y

a continuación dejan que su mente continúe el desarrollo de la idea en forma intuitiva, guiándose por su conocimiento, con base en su experiencia personal.

— O —

Capítulo 12.

Elementos constitutivos del Cuento y la Novela

Los elementos que constituyen la obra, (cuento o novela), son:

El asunto,
El tema,
La trama,
El argumento,
La atmósfera,
El ambiente,
La acción,
Los personajes,
La pregunta clave

En el presente capítulo vamos a enunciar estos elementos en forma breve para formarnos una idea, y en siguiente módulo 2, vamos a verlos más en detalle.

1. EL ASUNTO:

El asunto es aquello de lo que se habla en la novela o el cuento. Según la Real Academia Española, la palabra ASUNTO tiene varias acepciones:

1. Materia de que se trata.
2. Tema o argumento de una obra literaria o artística.

2. EL TEMA:

El tema es la idea general abstracta que se desarrolla al escribir una historia. Surge de las preguntas:

¿Sobre qué queremos escribir? O
¿Qué es lo que queremos contar?

Y hay muchas respuestas que provienen de una reflexión al respecto.

Ejemplos:

- Queremos contar una historia de amor… -
- Queremos contar una historia sobre una tragedia…
- Queremos contar una historia de superación sobre alguien que salió adelante mediante el esfuerzo.

María José Codes, de la Escuela de Escritores dice:

"El tema de una novela es la idea principal o idea-eje que subyace en ella y que es susceptible de ser resumida en una palabra o frase breve abstracta."[16]

Pero si queremos complicar la idea podemos continuar con lo que dice el escritor, historiador y crítico literario ruso, Boris Viktorovich Tomachevsky, que definía el tema como:

"El TEMA es aquello de lo que nos habla la novela y está constituido por la unidad de significados de los diversos elementos de la obra".

De otra parte, el guionista y conferencista Robert McKee, dice que cuando se habla del tema, se está haciendo referencia *al significado último, más importante y trascendente de la historia*, o sea, es lo que en el fondo subyacente se quiere contar en esa historia, detrás de la retórica acompañante.

UNA PREGUNTA DIFÍCIL:

Ahora hablemos de una pregunta, casi siempre incómoda, que le hace cualquier persona a un escritor:

[16] Escuela de Escritores – Curso: Novela 1 – Tema 1 Estructura y trama de la novela – Autora María José Codes. – www.escueladeescritores.com

Aquel personaje se encuentra con el autor y le pregunta:

—Me he enterado de que estás escribiendo una novela ¿cierto?

—Sí, cierto, le contesta.

— ¿Y de qué trata tu novela?

¿Y DE QUÉ TRATA TU NOVELA?

Si estamos fuera de base, vamos a enredarnos bastante para ofrecer una explicación lo suficientemente completa para explicarlo, y lo suficientemente corta para no extendernos demasiado.

Yo he vivido esa situación y, por ejemplo, cuando escribí la novela: *El recuerdo de los años perdidos*, ante esa pregunta: —¿Y de qué trata tu novela?, al comienzo no sabía qué contestar y generalmente me extendía excesivamente, pero después de analizar lo que debía contestar, lo logré.

"*El recuerdo de los años perdidos, trata de unos niños españoles, entre los 8 y los 12 años, en la época de la segunda guerra mundial, durante el régimen del autócrata Iosif Stalin, quienes fueron hechos prisioneros en un campo de concentración soviético durante 12 años, en la República Socialista Soviética de Kazajistán".*

Ese pequeño resumen retrata con bastante claridad el tema de la novela.

* * *

- LA TRAMA:

En el contexto de una novela o cuento, la trama es el conjunto de hechos encadenados, según un patrón narrativo, que suceden a lo largo de una historia, siguiendo un orden cronológico.

Esto no significa que en una trama no pueda existir la *anacronía*, que es la alteración del orden cronológico de la narración yendo hacia adelante o hacia atrás en relación con el momento presente, o comenzando por el final o por el medio.

- EL ARGUMENTO:

Es aquello que responde a la pregunta acerca de lo que trata la obra. Es el recuento de los hechos narrados en una obra literaria, escritos de forma tal que logren un impacto en el lector.

DIFERENCIA ENTRE TRAMA Y ARGUMENTO:

En la Escuela de Escritores (de España), los definen como: [17]

"Argumento: Es la historia de la sucesión de hechos narrada en orden temporal y causal, imitando el propio discurrir de la vida".

"*Trama: Es la organización de los acontecimientos de un modo determinado o estratégico para generar interés en el lector y profundizar en la causalidad y el encadenamiento de los hechos con el objeto de transmitir su significado más profundo".*

- LA ATMÓSFERA:

La atmósfera en literatura es el efecto emocional que la lectura de la obra le produce al lector.

Según Julio Cortázar: «*La atmósfera (de un cuento) es el aura que pervive en el relato y poseerá al lector como antes había poseído, en el otro extremo del puente, al autor*»[18]

[17] Escuela de Escritores – Curso: Novela 1 – Tema 1 Estructura y trama de la novela – Autora María José Codes. – www.escueladeescritores.com

[18] Julio Cortázar - Del cuento breve y sus alrededores (Último asalto, 1969).

- El AMBIENTE:

Al hablar del ambiente narrativo se hace referencia a la presentación del escenario y lugar donde transcurren las acciones de la historia, como el lugar geográfico, el lugar ambiental, si es en una ciudad, o en el campo o en una playa o en un bosque etc. Además, es importante tener claro el momento del desarrollo de la historia, el clima, la estación del año, y en qué época de la historia tiene lugar el relato.

- LA ACCIÓN:

La descripción de las acciones que se presentan en la obra y los sucesos y actividades en forma de gestas, proezas, hazañas o simples hechos, también forman parte de los elementos de la obra.

- LOS PERSONAJES:

Los personajes son el protagonista, el antagonista y los personajes secundarios, quienes aparecen en el cuento o novela en la medida que transcurre su lectura. Los personajes son los que le dan sentido a la obra pues de sus circunstancias, vicisitudes y logros es que se desarrolla y enriquece la obra.

- LA PREGUNTA CLAVE:

Es necesario pensar en una pregunta clave que debe hacerse bien el autor, pensando en lo que significa para el lector: ¿Cuál es el punto clave de la historia? ¿Cuál es el punto más profundo y trascendente de la historia?

Ejemplo:
En el cuento DE AMORES, TRAGEDIAS Y REVOLUCIONES, el tema trascendente es la historia de amor

y muerte de uno de los personajes y cómo afecta a los demás, en hechos sucedidos en medio de la época de las revoluciones de los años 1968, tanto en Europa como en América. El trasfondo de la historia es mostrar la forma como la violencia afecta rotundamente las vidas de las personas.

- LA SINOPSIS:

Aunque no necesariamente es uno de los elementos que constituyen la historia, sí es necesario mencionar a la sinopsis como una forma de presentar un resumen bastante ilustrativo de dicha historia.

Es la presentación en forma de visión de conjunto de una obra literaria. La idea es ayudar a formarse una buena idea de la trama y ser presentada a una entidad que eventualmente tenga interés en esa obra.

— O —

Capítulo 13.
Clases de textos narrativos
(Cuentos)

Existen varias clases de cuentos. De acuerdo con su enfoque, temática y estilo, el cuento puede ser:

- Cuento popular
- Cuento literario
- Cuento realista
- Cuento surrealista

1. EL CUENTO POPULAR:

Se caracteriza porque pertenece al bagaje cultural de un pueblo, generalmente vienen de la tradición oral, y son propios de leyendas populares, mitos o fábulas.

El cuento popular parte de hechos imaginarios, muchos de ellos procedentes de antiguas tradiciones orales, donde se narran historias legendarias, fábulas y temas de costumbres. Normalmente el autor del cuento popular es desconocido, aunque en ocasiones se conoce quién lo recopiló.

Ejemplos de tipos de cuentos populares:
- Fábulas
- Mitos
- Leyendas
- Cuentos Infantiles
- Cuentos Costumbristas
- Cuentos de hadas
- Cuentos de animales

Ejemplos de cuentos infantiles y fábulas**:**

- Hansel y Gretel.
- El Soldadito de Plomo.
- La Ratita Presumida.
- Blancanieves.
- El Patito Feo.
- El Flautista de Hamelin.
- Jack y las habichuelas mágicas.

Hoy en día hay innumerables cuentos infantiles disponibles en las librerías.

TIPOS DE CUENTOS POPULARES:

Los Mitos:

Son escritos que mencionan las creencias atávicas de los pueblos ancestrales, mediante supuestos acerca de lo que consideran, es la explicación más viable a sus incógnitas sobre hechos que consideran sorprendentes y asombrosos. Ejemplo: Los niños perdidos en la selva y la dificultad para encontrarlos. La respuesta sería que se los llevaron "los duendes". O también cuestiones acerca del origen del sol, la luna, las estrellas, las enfermedades, o las curaciones, y otras más. Todo esto tiene, para ellos, explicaciones míticas elaboradas según las costumbres atávicas de los pueblos, transmitidas a través de las generaciones.

Las fábulas:

La fábula es una narración generalmente dirigida a un público infantil, donde los protagonistas en ocasiones pueden

ser niños, animales, plantas o cosas inanimadas, pero a los que se les da un carácter humano. En las fábulas se cuentan anécdotas breves donde hay una enseñanza implícita en forma de moraleja.

Las leyendas:

Las leyendas se originan en las tradiciones orales de los pueblos, a partir de su cosmovisión del mundo, para narrar pasajes de fenómenos para ellos extraños, transmitidos de generación en generación. Se parte de un hecho de la vida real y poco a poco la narración se va convirtiendo en un suceso misterioso para el cual no hay una explicación lógica. Generalmente son los cuentos de miedo los que componen las leyendas.

En el ámbito latinoamericano, son ejemplos de leyendas: *La Patasola*, *La Llorona*, *La Bola de fuego*, etc.

2. EL CUENTO LITERARIO:

Es el cuento que se encuentra catalogado en el contexto de las obras literarias cultas y que tiene un valor literario.

Es un cuento que no permite las diferentes variantes con diversas adaptaciones como sucede con los cuentos populares. Es una única versión creada por su autor. Así mismo, y diferente del caso de los cuentos populares, el cuento literario tiene un autor conocido.

El cuento literario es un relato sencillo, con pocos personajes claves, y una trama interesante escrita en prosa culta y de alto valor literario.

TIPOS DE CUENTOS LITERARIOS:

- Cuentos Fantásticos
- Cuentos de suspenso y misterio
- Cuentos policíacos
- Cuentos históricos
- Los micro relatos.
- Los cuentos realistas
- Cuentos de realismo mágico
- Cuentos de ciencia ficción, etc.

Los cuentos literarios, siendo de gran valor cultural, están representados en los más ilustres escritores de cuentos como son, por ejemplo: Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Edgar Allan Pole, Antón Chéjov, Giovanni Boccaccio, entre muchos otros de lista casi interminable.

A su vez, los cuentos literarios y las novelas, también se pueden subdividir en:

- Cuentos y novelas Realistas.
- Cuentos y novelas Surrealistas.
- Cuentos y novelas de Realismo Mágico.
- La novela negra
- Los poetas malditos

1. CUENTOS REALISTAS:

Son cuentos escritos en un estilo que intenta parecer real y creíble, aunque es de contenido ficticio. Siendo así, el cuento realista tiene como principal cualidad ser ficticio y fantástico, aunque logra convencer de que se trata de un relato de la vida real.

Como se ha dicho anteriormente, el cuento realista con su principal cualidad de ser totalmente creíble logra captar y

sostener la atención del lector. Caso contrario, el cuento pierde puntos y el lector abandona su lectura.

Siendo un cuento fantástico, para parecer real, se usa introducir elementos reales o algún hecho de la vida real que le dé cierto "permiso" para parecer verdaderamente real.

Ejemplos de autores de cuentos reales:
Raimond Carver
Ernest Hemingway
Antón Chéjov, etc. etc.

Nombre de algunos cuentos:

(Estos cuentos están disponibles en el blog literario Ciudad Seva:

https://ciudadseva.com/calle-seva/algunos-de-mis-cuentos-clasicos-favoritos/

- A la deriva / Horacio Quiroga
- Bartleby / Herman Merville
- El abrigo / Nicolai Gogol
- Encender una hoguera / Jack London
- La capa / Dino Buzzati
- La esperanza / Villiers de L´ísle Adams
- La lluvia de Fuego / Leopoldo Fugones
- La metamorfosis / Franz Kafka
- Un hombre célebre / J.M. Machado de Assis

A continuación, en el siguiente capítulo, veamos un cuento realista (tragicómico) completo, de mi autoría.

— O —

Capítulo 14.
Un ejemplo de cuento realista

Cuento: (Tragicómico)
LA DIFUNTA EXTRAVIADA.
De: Gordon McAllister

"No lograban encontrarla. Aquel parecía el juego tétrico de un destino misterioso.

Una anciana perdida en una ciudad casi desconocida, pero, para más señas, era un alma en pena, una difunta extraviada en los caminos escabrosos de una fatalidad medio oculta por las sombras esotéricas del "Más allá".

Todo había comenzado hacía unos veinte días en la ciudad de Medellín, donde sus hijos, Mario José, Jorge Alejandro y María Jimena, todos ellos de apellido Rosero, habían programado un viaje de vacaciones a la ciudad de Manta, en la costa pacífica del vecino Ecuador.

Jamás imaginaron el juego que el destino les tenía preparado, cual, si fuera un saltimbanqui lleno de recónditas argucias para enredar la realidad, con pesadas bromas que parecían tener las más odiosas intenciones de fastidiar a los demás.

Poco después iban en una caravana de tres vehículos, acompañados de sus cónyuges y toda una progenie de mocosos, compuesta de siete pelafustanes, con edades entre los cuatro y doce años; además un pastor alemán sin linaje, más parecido a un criollo mal nacido, con un nombre rimbombante, puesto con intención de elevar su imagen, al que llamaban "Bihor de Transilvania", y otro mastín que, aunque así le llamaran, de mastín no tenía nada y más bien parecía un pedazo de cualquier cosa, como si hubiera sido importado de la propia Chernobyl, y con la radiación hubiera quedado solo una imagen patética y deplorable, siendo de tan perdida procedencia, que lo dejaron sin nombre, pues siendo tan básico de aspecto, decidieron no ponerle nombre y para llamarlo solamente le silbaban altisonantemente, o le gritaban: "Hey vos", y el perro acostumbrado, quizás pensó que ese era su propio nombre.

Además, llevaron al paseo a la abuelita casi centenaria, una hermosa porcelana que parecía de verdad una blanca cerámica brillante, tan callada, tan delicada y frágil, que parecía que ya estuviera muerta por la falta de color en sus mejillas y tan ausente de presencia, pues no se sentía para nada.

Recorrieron los caminos asfaltados desde su tierra natal hacia el sur, hasta llegar a la frontera en Rumichaca, pero antes, una parada técnica en la ciudad de Cali, para "cambiarle el agua al canario", como decían ellos, y pararse un rato para estirar las piernas, en un sitio cercano al Club Campestre, pero no fue en ese sitio distinguido que pararon, sino cerca de ahí, en un tiendita de un barrio marginal, para ahorrarse lo del almuerzo y solo comprarle bebidas gaseosas y ponqué de «Chocoramo» a los muchachos. Para los grandes llevaban una olla de arroz mazacotudo con pollo, bastante escaso de pollo y más completo de arroz y de verduras, acompañado de limonada que traían en un termo, ya caliente, con lo cual intentaban mitigar el hambre y distraer la jornada.

La siguiente parada fue en la ciudad de Ipiales, todavía en territorio colombiano, en una tienda, esta vez al lado de un burdel que detentaba un gran letrero que rezaba: "Bellas chicas, licores económicos, alojamiento barato, baño decente, incluido un masaje completo, ambiente familiar. Costo por noche, $25.000, si paga la muchacha, el alojamiento será solo $5.000".

En aquella tienda cambiaron el menú y ahora distrajeron a la "solitaria" con una compañía de trozos de pan duro, salchichón venido a menos, hecho de sangre coagulada, pulpa de cartón y quizás algo de olor a carne de cerdo, pero con bastante condimento de salchichón cervecero ahumado con humo artificial y un fuerte sabor de comino para distraer las papilas gustativas, y además gaseosas de limón, Kola y tamarindo.

Pasado el momento del descanso, atravesaron la frontera y entraron a Ecuador, tomaron rumbo suroeste, bajando lentamente desde la cordillera andina y dirigiendo sus pasos hacia la costa del pacífico, donde los recibió con brazos abiertos la ciudad de Guayaquil.

Oh, Guayaquil… Sol, calor y buen ambiente de tierra promisoria, cálida y amistosa.

Ahí pernoctaron la primera noche en un hotelito que les ofreció una suite, no muy elegante, compuesta por un cuarto amplio de un solo ambiente,

con varias camas y camarotes para los mayores y algunas colchonetas para acomodar en el piso a los más chicos.

Ahí degustaron algunas cosas que habían comprado en el camino, los restos del arroz con pollo, dejando algo de arroz y perdidas, una que otra arveja y zanahoria, los empaques empapados de olor a comino y salchichón, los cunchos de gaseosas, trozos de pan, ripio de galletas, cáscaras de mandarina y de bananos, etc. Y dejaron esos restos en el piso a un lado de la entrada.

A medianoche, ya bien entrada la madrugada, de improviso un fuerte golpe, una explosión de ruido, y las puertas de la habitación abiertas de par en par. Dos perros gigantescos parados en la sombra con intenciones de atacar lo que quedaba de los restos de alimentos en el piso. Gritos, voces, rabia, palabras de grueso calibre y zapatos lanzados contra los malditos perros. Luego insomnio y ojos abiertos el resto de la noche en medio de la oscuridad del recinto, con sudadas memorias de vivencias agradables unas y de vicisitudes otras.

Al día siguiente siguieron para Manta, su destino final.

Ahí conocían a Bertoldo Ramiriquí, un boyacense regordete, acoplado desde hacía algunos años a los calores del trópico, aunque no había perdido las chapetas coloradas en los cachetes abultados, ni su gusto por el olor a ruana, una ruana eterna sin experiencia en aromas de jabón, y oliendo a trapo mojado por las lluvias de las tardes bucólicas de su natal parcela de altiplano, ya olvidada.

Le llegaron en patota al tal Bertoldo y este les serviría de guía de turismo en aquel paraje de playa con fragancias flotando en el ambiente, de fritos de pescados recién arrebatados al mar, ceviches de múltiples mariscos y limón, patacones de plátanos hartones, aromas de atunes enlatados en legendarias fábricas y olor a mar y salitre en medio de un cálido ambiente pueblerino, de calles polvorientas.

Bertoldo los llevó a un hotel… ¡Pero qué hotel!

Parecía una casa vieja de dos plantas y paredes de colores tropicales, ya muy descascaradas y una veintena de cuartos con olor a humedad y calentura. Dijo que era de lo mejor de aquel lugar, y además tan barato que, si llegaban a presionar un poco, a lo mejor les dejaban el alojamiento gratuito con tal de que pagaran el almuerzo de todos diariamente en el lugar,

y les encimaban el pan del desayuno y un periódico llegado de la capital, aunque fuera del día anterior, pero gratuito.

De ahí en adelante, todo fue playa y diversión para la familia. Trajes de baño, soles refulgentes, pelota de dibujos, flotadores comprados en la esquina, piña en trozos, papaya picada, pescados de todas clases, róbalos, pargos, dorados y tollo; sí tollo, como llamaban al tiburón para esconder su maligna procedencia, y sobre todo arroz con coco, en platos ofrecidos al almuerzo por las vetustas ventas de la playa. En resumen, tuvieron que pagar el alojamiento y las cenas de la noche y el magro desayuno en las mañanas, aunque les respetaron el pan del desayuno gratis, al igual que el diario del día anterior.

La abuelita era sentada diariamente en una sillita diseñada a su tamaño, en medio de la arena de la playa, para que, según decían, también se sintiera en paseo. A manera de sombrilla una amplia corrosca que ocultaba su rostro, su semblante, sus ganas de orinar y su deseo urgente de ser pasada a mejor sombra. Y así, con los acostumbrados soles de la playa, se fue secando la viejita, hasta quedar como un trozo de mamona a la parrilla, ausente de humedades y sin musitar palabra alguna.

A los ocho días no la pudieron parar… la viejita estaba seca y rígida como pollo trasnochado en horno circular. Caliente, pero sin rastros de vida. Ni siquiera supieron a qué horas había partido a mejor vida, todos tan divertidos, distraídos y ocupados en gastarse bien el tiempo y aprovechar la plata de las vacaciones.

Pero ¿Qué hacer ahora?

En un país extraño, una playa en un lugar perdido, lejos de todo y lo peor, ya no tenían recursos económicos más que para el viaje de regreso, y el valor de los peajes.

—¿Cuánto costará un viaje de retorno de un cadáver? —Le preguntaron a Bertoldo—, ¿Una repatriación de los restos de un difunto? ¿Por avión?

—Imposible de pagar—, concluyeron.

La mejor idea vino del propio Bertoldo, con su mente signada por la malicia indígena.

—Pues yo me consigo el formol; le inyectamos el formol en cantidades grandes, la empacamos bien amarrada dentro de una caja de

nevera que yo me puedo conseguir y la montamos al techo de uno de los carros y se la llevan de regreso, sin decirle nada a nadie ni ponerse a pedir permisos, y al llegar a Medellín, le hacen el entierro con ceremonia y todo.

Sí, estoy de acuerdo con Bertoldo, —dijo el hermano mayor—, y así fue.

Esa misma noche, a la madrugada, partió la caravana con toda la familia, incluida la abuelita en su caja de cartón, bien amarrada al techo de uno de los carros. Era un viaje de 31 horas para recorrer aproximadamente 1.596 kilómetros, hasta Medellín y la primera parada obligatoria fue en Santo Domingo de los Colorados, todavía en Ecuador, a las tres horas de camino.

Uno de los carros, justo el del paquete clandestino en el techo, estaba recalentado y se dieron cuenta que la correa del ventilador se había reventado. Era necesario cambiarla y en aquel sitio debían encontrar un taller y una ferretería donde vendieran el repuesto. Tenían que esperar hasta las nueve de la mañana a que abrieran el taller para hacer la reparación. Nadie sospechó nada, nadie preguntó nada y el mecánico comenzó a trabajarle al carro ahí en el andén, frente a la puerta del taller.

Decidieron que mientras reparaban el carro irían a desayunar a una fonda cercana. Tuvieron que jalar a la fuerza a los dos perros que dedicaron lánguidos ladridos a la caja del techo, como si estuvieran al tanto de un duro desenlace que vendría a continuación.

A las dos horas regresaron y, oh sorpresa…

La caja de cartón había desaparecido, y ni siquiera dejaron la cabuya. El mecánico no supo dar razón, dijo que cuando acabó el trabajo se entró para tomar su desayuno y no había reparado en la caja encima del techo. Lo amenazaron, lo apercollaron, lo insultaron y el pobre no supo dar razón.

Partieron en los carros y recorrieron todas las calles del pueblo, pero nada… La caja con la abuelita había desaparecido. No pudieron poner una denuncia so pena de ser incriminados. No hubo testigos, no hubo criminales, no hubo una investigación exhaustiva, ellos tenían que proseguir el camino, y hacia las doce del día partieron continuando su viaje de regreso, en medio de los quejumbrosos ladridos de los perros.

No hubo llantos, ni penitencias, ni remordimientos, habían hecho lo mejor que habían podido hacer y todos estuvieron de acuerdo.

Pasado un tiempo alguna viejita rezandera del barrio Buenos Aires, le preguntó al niño más pequeño:

—Dime la verdad, ¿qué pasó con la abuelita que no volvió?

—La abuelita se nos perdió en el camino —dijo el pequeño—, y no volvimos a saber nada de ella. Yo creo que fue el niño Dios que se la llevó para el cielo". [19]

— O —

[19] Gordon McAllister, 2022, Cuentos Relatos y Poemas, Bogotá, Amazón.com

Capítulo 15.
Cuentos y Novelas Surrealistas

El Surrealismo:

El surrealismo literario busca evidenciar una forma de observar la realidad, pero desde un ángulo totalmente distinto a lo normal, acudiendo quizás a los parámetros de la mente subconsciente e inconsciente del autor. En el surrealismo se permite transgredir la lógica del pensamiento tradicional, para exponer una visión de la realidad trastocada a primera vista, pero que sigue unos parámetros claros para el autor y para otros cuantos que se esfuerzan en leer entre líneas.

Al hablar de surrealismo tenemos que hacer referencia al máximo exponente que era André Bretón, quien junto a Philippe Soupault fundaron el Movimiento Surrealista.

André Bretón, (1896 – 1966), fue un escritor y poeta francés, y principal teórico del surrealismo. Elaboró el llamado Primer Manifiesto Surrealista que dice:

"Automatismo psíquico en estado puro, mediante el cual se propone expresar —verbalmente, por medio de la palabra escrita o de cualquier otra forma— el funcionamiento real del pensamiento. Dictado por el pensamiento, en ausencia de todo control ejercido por la razón, exento de toda preocupación estética o moral".

Cuando se menciona el surrealismo como *Automatismo Psíquico*, se hace referencia a la creación literaria y en general artística, eliminando el control consciente sobre el texto y dejar que la mente inconsciente, derive libremente hacia la creación, mediante el método de la escritura automática, siendo esta, (llamada también *psico grafía*), la habilidad de escribir sin usar la mente, simplemente sosteniendo el lápiz y dejando que la mano se mueva libremente y sin control de lo escrito.

Mencionamos también a Philippe Soupault, (1897 1990), escritor francés, activista político, poeta, novelista, y crítico.

Junto al poeta francés Louis Aragón y André Breton, como coautores, sacaron el libro: *Les Champs Magnétiques*, (Los Campos Magnéticos), sobre Escritura automática.

Veamos un ejemplo de literatura surrealista en el siguiente caso:

Poema: Hacia la noche
De: Philippe Soupault

Es tarde
en la sombra y en el viento
un grito asciende con la noche
No espero a nadie
a nadie
ni siquiera a un recuerdo
Hace ya tiempo que pasó la hora
pero ese grito que lleva el viento
y empuja hacia adelante
viene de un lugar que está más allá
por encima del sueño
No espero a nadie
pero aquí está la noche
coronada por el fuego
de los ojos de todos los muertos
silenciosos
Y todo lo que debía desaparecer
todo lo perdido
hay que volver a encontrarlo
por encima del sueño
hacia la noche.

Y veamos otro ejemplo de poema Surrealista,

Fragmento del poema.
CINCO POEMAS PARA CRIS
De: Julio Cortázar
Poema No. 2

Anoche te soñé
sacerdotisa de Sekhmet, la diosa leontocéfala.
Ella desnuda en pórfido,
tu tersa piel desnuda.
¿Qué ofrenda le rendías a la deidad salvaje
que miraba a través de tu mirada
un horizonte eterno e implacable?
La taza de tus manos contenía
tu libación secreta, lágrimas
o tu sangre menstrual, o tu saliva.
En todo caso no era semen
y mi sueño sabía
que la ofrenda sería rechazada
con un lento rugido desdeñoso
tal como desde siempre
lo habías esperado.
Después, quizá, ya no lo sé,
las garras en tu seno
colmándote.

Ahora un poema entre realista y surrealista… la historia es realista, la atmosfera es surrealista.

Un poema
UN TRISTE RECUERDO EN LISBOA
Gordon McAllister

Sucedió en Lisboa, hace ya tanto…
ahora solo un poema, o una prosa,

o quizás una prosa poética,
qué nos importa ya, lo que fuera…

En Coímbra nos conocimos,
como preppies estudiantes
con nuestros negros atuendos,
y nuestras capas de alumno,

Luego, pasados los años,
ya con recuerdos de adultos
con compromisos de adultos,
con restricciones de adultos,
y un reencuentro inesperado…

Aquella noche en Lisboa,
un destino ineludible…
aquella banca en Belem…
aquel solitario instante,
aquella noche de otoño,
aquel frio amanecer…

Una conversa de amigos,
un recordar viejos tiempos,
tanto pendiente de hablar,
y escondido… un amor siempre aplazado,
y manifiesta, una pasión imposible…

Luego, una visión prohibida,
un tierno amor clandestino,
una pasión indebida,
una experiencia proscrita…
un traspasar las barreras…

Y luego... aquel beso inolvidable,
aquel pecado mortal,

aquel fallo imperdonable,
un amor inaceptable,
y el recuerdo persistente…

Y llega el miedo terrible,
echarme al público escarnio,
dura traición de la amada,
el huir ante lo hecho…
el alejarse a la escena…
el negar lo que fue auténtico…

Luego…
solo un recuerdo lejano,
el paso raudo del tiempo,
quizás el olvido y el tiempo,
y nuevas capas de historias…
Otra ciudad, otro mundo,
otras historias y vidas,
y el olvido que ya llega,
y un alejarse de aquello…

Pero,
He vuelto a la amada Lisboa,
a los recuerdos de antaño,
y las tristezas regresan,
y las imágenes vuelven,
cual ánimas sin sosiego…

Es de noche, hace frio, es otoño,
es casi la madrugada, estoy solo,
con mis recuerdos de antaño
con mi nostalgia vigente…

Y me apropio en la memoria,
esos lejanos momentos,

con nuestros trajes de alumno,
y nuestras capas de orgullo,
nuestra estudiante inconsciencia,
libre de trabas y frenos,
y en Coímbra, el Alma Mater,
los recuerdos permanecen… [20]

Ahora veamos los ejemplos de varios cuentos surrealistas. Solo hemos enumerado los títulos y puesto la dirección de la página web del sitio donde el lector puede buscarlos y leerlos directamente.

Cuentos Surrealistas:
Lista de ejemplos:

La cena – Alfonso Reyes
https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/a_reyes/antologia/cena.htm

El Ramo Azul – Octavio Paz
https://narrativabreve.com/2013/11/cuento-breve-octavio-paz-ramo-azul.html

Casa tomada – Julio Cortázar
https://ciudadseva.com/texto/casa-tomada/

Conejos Blancos – Leonora Carrington
https://clauzzen.org/2011/07/13/cuento-corto-conejos-blancos-leonora-carrington/

Un señor muy viejo con unas alas enormes – Gabriel García Márquez

[20] Gordon McAllister, 2023, Antología Poética, Bogotá, Amazon.com

https://www.apocatastasis.com/senor-viejo-alas-enormes-garcia-marquez.php#axzz3r9ty9QKd

Una bella película – Guillaume Apollinaire
https://ciudadseva.com/texto/una-bella-pelicula/

Viaje a la semilla – Alejo Carpentier
https://ciudadseva.com/texto/viaje-a-la-semilla/

Para más información sobre cuentos, el lector puede dirigirse a la página de (*Ciudad Seva – Índice por países de los autores), https://ciudadseva.com/indice-paises-cuentos/*

* * *

TALLER:

A mí se me ha dificultado entender o escribir acerca de textos y relatos que sean de tipo surrealista, y poco a poco he ido abriéndome a la posibilidad de que, si es posible lograrlo, con dedicación, imaginación y buen ánimo.

Propongo que el estudiante de este libro se abra a la posibilidad de elaborar un escrito de tipo surrealista, incluso así no parezca tener sentido alguno…

Ahora a nivel de ejemplo intentemos uno así:

> *"Era una tarde donde el llanto de la madre natura anegaba caminos plagados de barrizales estercolados e inundando charcos de luces que con vibrantes reflejos iluminaban el cielo plagado de grises tonalidades…".*

Ahora es su turno de hacerlo, ánimo.

— O —

Capítulo 16.
Características, semejanzas y diferencias de Cuentos y novelas

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL CUENTO Y LA NOVELA:

1. En principio, la novela es larga y el cuento corto. No existe una medida específica para determinar el tamaño de un cuento y cuán corto debería ser; así mismo, en una novela se tiene total libertad acerca de la extensión de esta, y la novela puede ser muy corta, confundiéndose en extensión con el cuento. En Francia existe una denominación para la novela corta; se le llama *Nouvelle*; no tiene el ahorro de recursos narrativos del cuento, pero tampoco se explaya demasiado en detalles.

2. El cuento por lo general está compuesto por una sola trama, sencilla, mientras la novela puede estar compuesta de varias tramas y subtramas que además de extensas pueden ser muy complejas.

3. El cuento se desarrolla en un ámbito lineal unidimensional, es decir sigue una sola línea narrativa de principio a fin, mientras que la novela puede seguir varias líneas narrativas y abordar diferentes aspectos en diferentes ámbitos.

4. Con excepciones, por lo general el cuento se desarrolla en un espacio tiempo único, mientras que la novela tiene vida en diferentes lugares y tiempos narrativos. Incluso se juega con el tiempo, bien sea, con un salto atrás, (*Analepsis*), o hacia adelante, (*Prolepsis*).

5. El cuento casi siempre tiene origen en la fantasía, (leyendas, fábulas, y cuentos literarios), mientras que la novela generalmente lo hace tomando elementos claros de la realidad, así se involucra también.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CUENTOS:

1. En los cuentos el tiempo y el lugar generalmente están determinados para ubicar adecuadamente la historia, así se trate de un cuento surrealista.
2. Los cuentos son cortos, y por lo general deben ser leídos de un solo tirón.
3. En los cuentos hay un personaje central o protagonista y un personaje antagonista que confronta al anterior.
4. El protagonista debe tener un objetivo o una meta a perseguir y en la trama se presentan dificultades y talanqueras que complican el cumplimiento de esas metas, casi siempre por cuenta del antagonista.
5. Si bien, el cuento es una narrativa ficticia, así parta de hechos reales, por más ficticio que sea debe parecer totalmente real.
6. En los cuentos las acciones generan tensión y la narración genera emociones, incertidumbre y expectativa.

CARACTERÍSTICAS DE LA NOVELA:

1. La novela es prolija en detalles. El tiempo libre y la extensión de esta, permiten explayarse en los detalles y las descripciones, cuando así lo requiere el estilo. Pero en contraposición, para tener en cuenta, está la máxima de que "Menos es más"; el ahorro de las palabras es bien visto en una narrativa equilibrada.
2. En la novela hay múltiples personajes, hay protagonistas, antagonistas, personajes secundarios e incluso personajes en off, como el narrador omnipresente.
3. En la novela pueden existir simultáneamente historias paralelas que se relacionan con la historia principal; hay tramas y subtramas, hay giros intempestivos y todo ese conjunto le da vida a la novela.

4. En la novela se le da especial importancia a la construcción de los personajes, sus características físicas y sicológicas, y el ámbito emocional que rodea al personaje. Se puede crear un personaje con características simples como los personajes planos, o características complejas, como las de los llamados personajes redondos.

5. En la novela es importante el ambiente narrativo, entendido como el ámbito espacio temporal: clima, estaciones, ambiente abierto o cerrado, al aire libre o ambiente cerrado y sicológico social, (una barriada pobre o un ambiente de lujo, una playa o una montaña) etc. donde se desarrolla la trama. Así mismo es importante la atmósfera emocional que el autor imprime a los diferentes pasajes de su novela, donde la tristeza, la alegría, el dolor, la melancolía y la nostalgia, darán matices especiales a la novela.

6. Si bien los hechos materia de la novela son ficticios, y su creación está dada por la capacidad imaginativa del autor, pueden tener una base sólida en la vida real o en la historia, y, de todos modos, en la narrativa es clave que parezcan totalmente reales.

7. La novela tiene por objeto principal la entretención del lector así sea en un ámbito culto o no. En la novela histórica, por ejemplo, si bien se detalla el ámbito histórico en el que se desenvuelve la novela, de todas formas, no se pierde la tendencia a hacer agradable y entretenida su lectura, con la construcción de una trama interesante que enganche al lector.

— O —

Capítulo 17.
El Realismo Mágico

El realismo mágico es un movimiento literario que muestra la realidad, pero en forma alterada. Muy diferente del Surrealismo que simplemente altera del todo la realidad, para llevarla al campo de lo onírico o de lo inconsciente. En el realismo mágico sí se presenta la realidad, pero esta se lleva a un campo de misterio, pues se combina esa realidad con datos imaginativos curiosos y extraños, creando una atmósfera bien colorida y luminosa.

Siendo un movimiento que surgió originalmente en una región mágica, como lo es América Latina, es entendible que en el realismo mágico se traigan a colación, diferentes temas costumbristas, así como sociales, políticos y económicos de la región.

En la época actual, cuando hablamos de Realismo Mágico, siempre nos viene la imagen de Gabriel García Márquez, y la famosa *Cien Años de Soledad*. Sin embargo, yendo más lejos, tenemos que considerar otros importantes exponentes de esta corriente literaria como Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Horacio Quiroga, Arturo Uslar, Miguel Ángel Asturias, etc. Sin embargo, para mí, el máximo exponente del realismo mágico en Latinoamérica fue Jorge Luis Borges, tanto en su poesía como en algunos de sus cuentos.

CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO MÁGICO LITERARIO.

1. En el realismo mágico se acostumbra a distorsionar la narrativa realista, hacia una apariencia irreal, acogiendo e introduciendo elementos fantásticos en el texto, mezclándolos con los hechos reales.

2. Se da un mensaje de naturalidad a una narrativa de apariencia fantástica, como si fuera lo más normal del mundo.

3. El realismo mágico, aunque no es lo mismo, tiene ciertos tintes de surrealismo literario.

4. En ocasiones se usa trastocar el tiempo, distorsionando el orden cronológico de la historia.

5. Es usual introducir en el texto temas de mitos y leyendas costumbristas.

6. Algunos escritos de realismo mágico se convierten en narrativas de corte político y socioeconómico, como críticas y ensayos literarios de este tipo.

7. Se parte de la metafísica para analizar la estructura y naturaleza de la realidad con el fin de adornarla con elementos que corresponden al mundo de la fantasía, logrando una combinación interesante.

LISTA DE ALGUNAS OBRAS LITERARIAS DE REALISMO MÁGICO: [21]

"*Arturo Uslar Pietri (1906 – 2001). Escritor venezolano / Obra: La lluvia y las lanzas coloradas de 1930*

https://ciudadseva.com/texto/la-lluvia-uslar/

Carlos Fuentes (1928 – 2012). Escritor mexicano Obra: Aura de 1962.

https://ciudadseva.com/texto/aura-fuentes/

Gabriel García Márquez (1927 – 2014). Escritor colombiano / Obra: Cien años de soledad de 1967.

[21] Fuente: https://humanidades.com/realismo-magico/#ixzz7v69x7B6t

Isabel Allende (1942 - presente). Escritora chilena Obra: La casa de los espíritus de 1982.

Jorge Luis Borges (1899 – 1986). Escritor argentino Obra: El Aleph de 1949.
https://ciudadseva.com/texto/el-aleph/

Juan Rulfo (1917 – 1986). Escritor mexicano / obra: Pedro Páramo de 1955.

Julio Cortázar (1914 – 1984). Escritor argentino / Obra: Continuidad de los parques de 1964.
https://ciudadseva.com/texto/continuidad-de-los-parques/

Laura Esquivel (1950 – presente). Escritora mexicana / Obra: Como agua para chocolate de 1989.

Mario Vargas Llosa (1936 – presente). Escritor peruano / Obra: La Chunga de 1986.

Toni Morrison (1931 – 2019). Escritora estadounidense / Obra: Beloved de 1987".

Ejemplos de textos de realismo mágico:

Un poema
de Jorge Luis Borges

La cierva blanca
"¿De qué agreste balada de la verde Inglaterra,
de qué lámina persa, de que región arcana
de las noches y días que nuestro ayer encierra,
vino la cierva blanca que soñé esta mañana?

Duraría un segundo. La vi cruzar el prado
y perderse en el oro de una tarde ilusoria,
leve criatura hecha de un poco de memoria
y de un poco de olvido, cierva de un solo lado.

Los númenes que rigen este curioso mundo
me dejaron soñarte, pero no ser tu dueño;
tal vez en un recodo del porvenir profundo
te encontraré de nuevo, cierva blanca de un sueño.

Yo también soy un sueño fugitivo que dura
unos días más que el sueño del prado y la blancura".

Jorge Luis Borges

Ejemplo de una novela de Realismo Mágico:

Fragmento de la novela:
Y SE FUE CON EL VIENTO…
(Historia de un refugiado).
De: Gordon McAllister.

"Desde lejos parecía una exhalación, un quejido en forma de suspiro, quizás visible desde otra dimensión más sutil. Por momentos su figura se confundía con el horizonte y tomaba la imagen de un espejismo que venía trastabillando, confundido con el vaho del asfalto hirviente. Brillaba el cielo en el asfalto y el asfalto mismo reflejado en un cielo despejado de nubes e ilusiones…

Le parecía ver un lago inmenso de color azul celeste, refrescante y diáfano, ahí no más, al alcance, a pocos metros de su mano estirada, y creía saber que por fin estaba llegando a su destino momentáneo… pero qué equivocado estaba…

No había lago, ni agua celeste, ni un techo o un árbol donde guarecer su testa, quizás bajo un sombrero de papel de construcción, realmente inexistente, pues el dichoso sombrero de imitación hacía un rato había salido volando, soplado hacia un destino incierto, y él era llevado a empellones hacia un lugar próximo a un estado de locura por la mortal insolación.

Los múltiples demonios de una cruel naturaleza se ensañaban en él, con la intención de verlo caer derrotado por la infamia y la desidia de otros humanos y con él, solo iba la mala suerte de una vida con más obstáculos de los meramente necesarios, para pretender evolucionar hacia un mundo de sabiduría y de Consciencia… [22]

Gordon McAllister.

Otro ejemplo de Realismo Mágico:

Fragmento del cuento
Oficio de Tinieblas
De: Alejo Carpentier

El año cobraba un mal aspecto. Muy pocos se daban cuenta de ello, pero la ciudad no era la misma. No estaba demostrado que los objetos pintaran en los pisos un cabal equivalente en sombras. Más aún: las sombras tenían una evidente propensión a quererse desprender de las cosas, como si las cosas tuvieran mala sombra. Una súbita proliferación de musgos ennegrecía los tejados. Apremiadas por una humedad nueva las columnas de los soportales se desconchaban en una noche. Los balaustres de los balcones, en cambio, se llenaban de hendeduras y resquebrajos, al trabajar de rocío a sol, sacando clavos enmohecidos dos sobre las barandas descascaradas. Algo había cambiado en la atmósfera. Las palomas de los patios se balanceaban sin arrullos sobre sus patitas rosadas, como con ganas de guardarse las alas en los bolsillos. El diapasón de la campana mayor de la catedral había bajado un poco, como si aquellas inesperadas lluvias de enero la hubiesen hinchado, tomando el bronce por madera. Nunca hicieron tan largos viajes la carcoma y el comején. Los pregones se entonaban con

[22] Gordon McAllister, 2024, Y SE FUE CON EL VIENTO, Bogotá, Amazon.com

falsetes de sochantre en oficio de difuntos. Nadie creía ya en el dulzor de frutos aguados y los aguinaldos dejaron pasar su tiempo sin treparse a los árboles. Nada que fuera blanco prosperaba. Los rasos para vestidos de novia se cubrían de hongos en el fondo de los armarios y las nubes esperaban la noche para irse a la mar, siguiendo las velas de una goleta destinada a morir en una ensenada solitaria.

Así andaban las cosas en Santiago, cuando se celebraron con pompas de cruces, pecheras y entorchados, los funerales del general Enna.

Un ejemplo más:
Fragmento de
Cien Años de Soledad
De Gabriel García Márquez.

"La casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquíades, en las paredes del baño, en la piel de sus brazos, y en todos aparecía Remedios transfigurada: Remedios en el aire soporífero de las dos de la tarde, Remedios en la callada respiración de las rosas, Remedios en la clepsidra secreta de las polillas, Remedios en el vapor del pan al amanecer, Remedios en todas partes y Remedios para siempre. Rebeca esperaba el amor a las cuatro de la tarde bordando junto a la ventana. Sabía que la mula del correo no llegaba sino cada quince días, pero ella la esperaba siempre, convencida de que iba a llegar un día cualquiera por equivocación".

* * *

TALLER:
Intente elaborar un párrafo de corte realismo mágico:

Veamos un ejemplo inventado:

"Era una tarde donde flotaban en el éter sensaciones de nubladas ilusiones lagrimosas y aromas decadentes a perro lloviznado… como si se quisiera atormentar el alma con memorias de tristes remembranzas, y de pronto, desde el fondo un grito oscuro surgió de la nada, como un fantasma salido del averno…".

— O —

Capítulo 18.
La novela negra, el realismo sucio y los escritores malditos

Merecen un capítulo aparte, tanto la Novela Negra como el Realismo Sucio.

LA NOVELA NEGRA:

Comencemos con La Novela Negra, definida como *Hard Boiled* o *de carácter duro*, por el escritor Raymond Chandler. Es la novela del bajo mundo, de los ambientes psicológicos oscuros, de los trasfondos turbios y de las atmósferas asfixiantes. También se conoce como la Novela Criminal. La línea divisoria entre el bien y el mal se desdibuja y los protagonistas y antagonistas son seres oscuros, derrotistas y decadentes. La verdad que subyace al ambiente es cruda y sufrida.

Los pioneros de la novela negra son Raymond Chandler, Carrol John Daly y Dashiell Hammett.

Se destacan de este género,

1, La novela policíaca, con el detective como protagonista.

2. La novela vista desde el punto de vista del criminal.

3. La novela con la perspectiva de la víctima.

4. La novela que presenta lo que piensa el juez.

CARACTERÍSTICAS DE LA NOVELA NEGRA:

1. Se presenta con una muestra de la motivación hacia el crimen dado por las bajas pasiones humanas, como: la ira, el odio, la lujuria, la codicia y la búsqueda del poder.

2. Se acostumbran las frases irónicas y cínicas, donde el ingenio y la acidez del protagonista lo hacen atractivo.
3. Los protagonistas, por ejemplo, se caracterizan como detectives silenciosos, lacónicos, fríos y audaces, en muchos casos.
4. El desarrollo de la acción es violento, movido y veloz. Aparte de desalmado y cruel.
5. El ambiente en la novela negra es oscuro y turbio, en lo emocional es deprimente y está plagado de personajes fracasados y perdidos.
6. La atmósfera es asfixiante y reinan la injusticia, la violencia, la inseguridad, la corrupción y el miedo.
7. Generalmente esta novela se desarrolla en ambientes marginales donde la injusticia social es protagonista y el fracaso forma parte de la cotidianidad.

Ejemplos de Novela negra:

Los siguientes son algunos ejemplos de publicaciones destacadas de este género:

1. Esperando al diluvio de Dolores Redondo
2. Nadie en esta tierra de Víctor del Árbol
3. Axel de Luis García-Rey
4. La dama y la muerte de Greta Alonso
5. Mindfulness para asesinos de Karsten Dusse
6. El misterio de la bala perdida de Richard Osman
7. El Libro Negro de las Horas de Eva García Sáenz de Urturi.

Un fragmento de la novela La Dama y la Muerte: de Greta Alonso. [23] (Novela Negra).

(1) MATEO VALTIERRA

Santander, 10 de octubre, domingo

Era rubia, tenía una mancha en el muslo, y más tarde recordé que llevaba las uñas pintadas. Burdeos, como el vino; cuadradas, brillantes, muy bien cortadas. Su piel es pálida y fría, lo sé al rozar su muñeca, al tomarle un pulso incierto, al volver a repetirme cuánto odio los domingos.

Ese domingo de octubre va a marcar la diferencia, y el origen del asunto tiene que ver con Rebeca. Nueve de la mañana, yo aún duermo, y cuando suena el teléfono creo que estoy soñando. No he dejado de soñar, cada noche me sumerjo bajo olas gigantescas, sigo batiendo bosques infinitos y aún desafío tormentas violentas, feroces, algo premonitorias. Sigo soñando como cuando era un crío, pero los sueños de ahora son como un huevo sin sal; que sabe a huevo, pero sabe a poco.

Rebeca llama a las nueve, y me incorporo en la cama sin saber qué día es, ignorando dónde estoy, qué es lo que hago aquí.

Justo ese instante efímero en que uno se siente ciego, perdido, en que uno se siente nadie. Llanto lejano, voz angustiada, un mensaje sin sentido.

—Lo han matado —solloza Rebeca—. Creo que lo han matado —recalca insistente al otro lado del auricular. Me incorporo desnudo, envuelto en las sábanas. Me froto los ojos y articulo la cuestión:

—¿A quién han matado?

—A Lucas —confirma Rebeca—. Han matado a Lucas Cúe.

Salgo a tientas de la cama, no se me ocurre encender la luz, y me tropiezo con algo, con el montón de libros que he revisado la noche anterior. Me cago en todo, me aproximo a la ventana, subo la persiana. Llueve.

[23] Greta Alonso (Pseudónimo), escritora Fantasma.
https://planetadelibroscom.cdnstatics2.com/libros_contenido_extra/52/51950_1_La_dama_y_la_muerte.pdf

EL REALISMO SUCIO:

El Realismo Sucio es un subgénero narrativo donde el autor muestra la vida y circunstancias en forma descarnada y casi cruel, sin mayores descripciones y suprimiendo casi por completo los adjetivos calificativos.

De acuerdo con el Realismo Sucio, la vida es vista como una realidad contundente y aplastante, una cotidianidad casi sufrida, pero que merece ser contada con la misma desazón con que se vive. Se destaca la amargura, la ironía y la miseria de una vida arrinconada por el concreto de las grandes urbes y la vida cotidiana de una ciudad que se ha convertido en asfixiante.

Se destacan en este subgénero autores como Charles Bukowski, Raymond Carver, John Fante o Dan Fante.

"El realismo sucio se centra en la vida corriente de corrientes gentes, en sus diatribas cotidianas, en sus miserias muchas veces". [24]

Ejemplos de Realismo Sucio:
Veamos un ejemplo de Realismo Sucio con el autor Charles Bukowski: (Mas adelante veremos a pie de pagina su biografía.

Poema
¿ASÍ QUE QUIERES SER ESCRITOR? [25]
Por: Charles Bukowski

"Si no te sale ardiendo de dentro,
a pesar de todo,
no lo hagas.
A no ser que salga espontáneamente de tu corazón
y de tu mente y de tu boca
y de tus tripas,

[24] https://www.actuallynotes.com/realismo-sucio-html/

[25] https://www.zendalibros.com/los-mejores-poemas-de-charles-bukowski/

no lo hagas.
Si tienes que sentarte durante horas
con la mirada fija en la pantalla del computador
o clavado en tu máquina de escribir
buscando las palabras,
no lo hagas.
Si lo haces por dinero o fama,
no lo hagas.
Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama,
no lo hagas.
Si tienes que sentarte
y reescribirlo una y otra vez,
no lo hagas.
Si te cansa sólo pensar en hacerlo,
no lo hagas.
Si estás intentando escribir
como cualquier otro, olvídalo.
Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti,
espera pacientemente.
Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa.
Si primero tienes que leerlo a tu esposa
o a tu novia o a tu novio
o a tus padres o a cualquiera,
no estás preparado.
No seas como tantos escritores,
no seas como tantos miles de
personas que se llaman a sí mismos escritores,
no seas soso y aburrido y pretencioso,
no te consumas en tu amor propio.
Las bibliotecas del mundo
bostezan hasta dormirse
con esa gente.
No seas uno de ellos.
No lo hagas.
A no ser que salga de tu alma

como un cohete,
a no ser que quedarte quieto
pudiera llevarte a la locura,
al suicidio o al asesinato,
no lo hagas.
A no ser que el sol dentro de ti
esté quemando tus tripas, no lo hagas.
Cuando sea verdaderamente el momento,
y si has sido elegido,
sucederá por sí solo y
seguirá sucediendo hasta que mueras
o hasta que muera en ti.
No hay otro camino.
Y nunca lo hubo".

Otro poema:

EL INCENDIO DE UN SUEÑO [26]
De: Charles Bukowski

"La vieja Biblioteca Pública de Los Ángeles
ha sido destruida por las llamas.
Aquella biblioteca del centro.
Con ella se fue gran parte de mi juventud.
Estaba sentado en uno de aquellos bancos
de piedra cuando mi amigo Baldy me preguntó:
«¿vas a alistarte en la brigada Lincoln?».
«Claro», contesté yo.
Pero, al darme cuenta de que yo no era un idealista político ni un intelectual
renegué de aquella decisión más tarde.
Yo era un lector entonces

[26] https://www.zendalibros.com/los-mejores-poemas-de-charles-bukowski/

que iba de una sala a otra: literatura, filosofía,
religión, incluso medicina y geología.
Muy pronto decidí ser escritor,
pensaba que sería la salida más fácil
y los grandes novelistas no me parecían
demasiado difíciles.
Tenía más problemas con Hegel y con Kant.
Lo que me fastidiaba de todos ellos
es que les llevara tanto
lograr decir algo lúcido y/o interesante.
Yo creía que en eso los sobrepasaba a todos
entonces.
Descubrí dos cosas:
a) que la mayoría de los editores creía
que todo lo que era aburrido era profundo.
b) que yo pasaría décadas enteras viviendo y escribiendo antes de poder plasmar una frase que
se aproximara un poco a lo que quería decir.
Entretanto mientras otros iban a la caza de
damas, yo iba a la caza de viejos
libros, era un bibliófilo, aunque desencantado,
y eso y el mundo configuraron mi carácter.
Vivía en una cabaña de contrachapado
detrás de una pensión de 3 dólares y medio
a la semana sintiéndome un Chatterton
metido dentro de una especie de Thomas
Wolfe.
Mi principal problema eran los sellos, los sobres, el papel y el vino,
mientras el mundo estaba al borde
de la Segunda Guerra Mundial.
Todavía no me había atrapado lo femenino, era virgen y escribía
entre 3 y 5 relatos por semana
y todos me los devolvían, rechazados por
el New Yorker, el Harper's el Atlantic Monthly.
Había leído que Ford Madox Ford solía empapelar

el cuarto de baño con las notas que recibía rechazando sus obras, pero yo no tenía
cuarto de baño, así que las amontonaba
en un cajón y cuando estaba tan lleno
que apenas podía abrirlo sacaba todas las notas de rechazo y las tiraba junto con los relatos.
La vieja Biblioteca Pública de Los Ángeles
seguía siendo mi hogar y el hogar de muchos otros
vagabundos.
Discretamente utilizábamos los aseos
y a los únicos que echaban de allí
era a los que se quedaban dormidos en las
mesas de la biblioteca; nadie ronca como un
vagabundo a menos que sea alguien con quien estás
casado.
Bueno, yo no era realmente un vagabundo, yo tenía tarjeta de la biblioteca y sacaba y devolvía
libros, montones de libros, siempre hasta el límite de lo permitido:
Aldous Huxley, D. H. Lawrence, E. E. Cummings, Conrad Aiken, Dos Passos, Turgénev, Gorki,
H. D., Nietzsche, Schopenhauer, Steinbeck, Hemingway, etc.
Siempre esperaba que la bibliotecaria me dijera: «qué buen gusto tiene usted, joven».
Pero la vieja puta ni siquiera sabía
quién era ella, cómo iba a saber
quién era yo.
Pero aquellos estantes contenían
un enorme tesoro: me permitieron descubrir
a los poetas chinos antiguos como Tu Fu y Li Po
que son capaces de decir en un verso más que la mayoría en treinta o incluso en cientos.
Sherwood Anderson debe de haberlos
Leído también.
También solía sacar y devolver

los Cantos y Ezra que me ayudó a fortalecer los brazos si no el cerebro.
Maravilloso lugar la Biblioteca Pública de Los Ángeles fue un hogar para alguien que había tenido un hogar infernal arroyos demasiado anchos para saltarlos lejos del mundanal ruido contrapunto
el corazón es un cazador solitario James Thurber
John Fante Rabelais de Maupassant
algunos no me decían nada: Shakespeare, G. B. Shaw, Tolstoi, Robert Frost, E Scot Fitzgerald
Upton Sinclair me llegaba más que Sinclair Lewis
y consideraba a Gogol y a Dreiser tontos
de remate, pero tales juicios provenían más
del modo en que un hombre se ve obligado a vivir que de su razón.
La vieja Biblioteca Pública de Los Ángeles
muy probablemente evitó que me convirtiera en un
suicida, un ladrón de bancos, un tipo que pega a su mujer, un carnicero o un motorista de la policía
y, aunque reconozco que puede que alguno sea estupendo, gracias a mi buena suerte y al camino que tenía que recorrer,
aquella biblioteca estaba allí cuando yo era
joven y buscaba algo a lo que aferrarme
y no parecía que hubiera mucho.
Y cuando abrí el periódico y leí la noticia sobre el incendio que había destruido la biblioteca y la mayor parte de lo que en ella había le dije a mi mujer:
«yo solía pasar horas y horas allí…».
El oficial prusiano el atrevido muchacho de trapecio
tener y no tener no puedes retornar a tu hogar".

* * *

Estos dos poemas están dedicados a denigrar la intención de cualquier novato que quiere ser escritor… Si después de leer

a Bukowski, todavía le quedan ganas de ser escritor, entonces lo invito a leer la segunda parte de este libro: CURSO DE ESCRITURA CREATIVA de Gordon McAllister.

Nota. Breve reseña sobre Charles Bukowski: [27]

[27] Henry Charles Bukowski (/ b uː ˈ k aʊ s k i / boo- KOW -skee ; nacido Heinrich Karl Bukowski , alemán: [ˈhaɪnʁɪç ˈkaʁl buˈkɔfski] ; 16 de agosto de 1920 - 9 de marzo de 1994) fue un poeta, novelista, y cuentista. Su escritura estuvo influenciada por el ambiente social, cultural y económico de su ciudad adoptiva de Los Ángeles. [4] El trabajo de Bukowski aborda la vida ordinaria de los estadounidenses pobres, el acto de escribir, el alcohol, las relaciones con las mujeres y la monotonía del trabajo. El FBI mantuvo un archivo sobre él como resultado de su columna. Notas de un viejo sucio en el periódico clandestino de Los Ángeles Open City. [5] [6]

Bukowski publicó extensamente en pequeñas revistas literarias y con pequeñas imprentas desde principios de la década de 1940 hasta principios de la década de 1990. Escribió miles de poemas, cientos de cuentos y seis novelas, y finalmente publicó más de sesenta libros a lo largo de su carrera. Algunas de estas obras incluyen sus Poemas escritos antes de saltar de una ventana de 8 pisos, publicados por su amigo y colega poeta Charles Potts , y obras más conocidas como Burning in Water, Drowning in Flame . Estos poemas e historias fueron reeditados más tarde por Black Sparrow Press de John Martin (ahora HarperCollins / Ecco Press).) como volúmenes recopilados de su obra. Como señaló un crítico, "Bukowski siguió siendo, gracias a sus travesuras y sus actuaciones deliberadamente payasadas, el rey del underground y el epítome de los pequeños en las décadas siguientes, destacando su lealtad a los editores de la pequeña prensa que primero habían defendido su trabajo y consolidando su presencia en nuevos emprendimientos como el New York Quarterly , Chiron Review , o Slipstream .” [7]

Nota de: "Charles Bukowski, rey del metro de la oscuridad al icono literario" . Palgrave Macmillan. Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 2 de abril de 2015.
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bukowski

LOS POETAS MALDITOS:

Si bien la poesía hasta cierto punto ha sido precursora de la belleza, la estética y exaltación de los valores morales, expresados en sentimientos y emociones, surgió una corriente contraria a la que se refieren como el "*Malditismo*" donde el concepto de "*Maldito*" hace referencia a aquellos escritores que lejos de la belleza, exalta principalmente la verdad de la realidad, con su dureza y su tragedia, estando, algunos de ellos, dedicados a la vida bohemia y a los excesos en cuanto a licores, drogas y demás, (entiéndase sexualidad no aceptada por las costumbre puritanas).

Paul Verlaine en su libro *Les Poètes Maudits*, (*los Poetas malditos),* presenta el término para referirse a una contracorriente que se aparta de la tradición poética de la época, para adentrarse en un mundo de crudeza, muerte, desolación y en general, ciertas verdades no acostumbradas en la poesía y la lírica tradicional.

Para nombrar algunos de los llamados poetas y escritores malditos, se destacan varios nombres como Corbière, Rimbaud, Mallarmé, Desbordes-Valmore y Villiers de L'Isle. y posteriormente entraron a formar parte del club otros autores como: François Villon, Antonin Artaud, Edgar Allan Poe, Federico García Lorca, Alejandra Pizarnik, Fogwill, William Blake, Charles Bukowski, Roberto Bolaño, Charles Baudelaire

Veamos algunos ejemplos de sus obras:

"LA NOCHE
De: Alejandra Pizarnik.

Poco sé de la noche
pero la noche parece saber de mí,

y más aún, me asiste como si me quisiera,
me cubre la conciencia con sus estrellas.
Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte.
Tal vez la noche es nada
y las conjeturas sobre ella nada
y los seres que la viven nada.
Tal vez las palabras sean lo único que existe
en el enorme vacío de los siglos
que nos arañan el alma con sus recuerdos.
Pero la noche ha de conocer la miseria
que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas.
Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas
Sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros.
Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos.
Su lágrima inmensa delira
y grita que algo se fue para siempre
Alguna vez volveremos a ser".

EL DESPERTAR
De Alejandra Pizarnik.
a León Ostrov

Señor
La jaula se ha vuelto pájaro
y se ha volado
y mi corazón está loco
porque aúlla a la muerte
y sonríe detrás del viento
a mis delirios

Qué haré con el miedo
Qué haré con el miedo

Ya no baila la luz en mi sonrisa

ni las estaciones queman palomas en mis ideas
Mis manos se han desnudado
y se han ido donde la muerte
enseña a vivir a los muertos
Señor
El aire me castiga el ser
Detrás del aire hay monstruos
que beben de mi sangre

Es el desastre
Es la hora del vacío no vacío
Es el instante de poner cerrojo a los labios
oír a los condenados gritar
contemplar a cada uno de mis nombres
ahorcados en la nada.

Señor
Tengo veinte años
También mis ojos tienen veinte años
y sin embargo no dicen nada

Señor
He consumado mi vida en un instante
La última inocencia estalló
Ahora es nunca o jamás
o simplemente fue

¿Cómo no me suicido frente a un espejo
y desaparezco para reaparecer en el mar
donde un gran barco me esperaría
con las luces encendidas?

¿Cómo no me extraigo las venas
y hago con ellas una escala
para huir al otro lado de la noche?

El principio ha dado a luz el final
Todo continuará igual
Las sonrisas gastadas
El interés interesado
Las preguntas de piedra en piedra
Las gesticulaciones que remedan amor
Todo continuará igual

Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo
porque aún no les enseñaron
que ya es demasiado tarde

Señor
Arroja los féretros de mi sangre
Recuerdo mi niñez
cuando yo era una anciana
Las flores morían en mis manos
porque la danza salvaje de la alegría
les destruía el corazón

Recuerdo las negras mañanas de sol
cuando era niña
es decir, ayer
es decir, hace siglos

Señor
La jaula se ha vuelto pájaro
y ha devorado mis esperanzas

Señor
La jaula se ha vuelto pájaro
¿Qué haré con el miedo?

Poema
REMORDIMIENTO PÓSTUMO
De: Charles Baudelaire

Cuando te hayas dormido, mi bella tenebrosa,
al fondo de un sepulcro hecho de mármol negro,
y cuando solo tengas por alcoba y morada
un panteón húmedo y una cóncava fosa;
cuando la piedra, hundiendo tu pecho asustadizo
y tu torso relajado por una deliciosa displicencia,
impida que palpite tu corazón y ansíe,
y que tus pies recorran tu carrera azarosa,
la tumba, confidente de mi sueño infinito
(porque la tumba siempre comprenderá al poeta),
en esas largas noches donde el sueño es proscrito,
te dirá: «¿De qué te sirve, cortesana incompleta,
nunca haber conocido lo que lloran los muertos?».
—Y el gusano roerá tu piel como un remordimiento.

TALLER:

Intente realizar un relato corto del estilo de los Escritores Malditos o de los escritores del Realismo Sucio. Hágalo si desea y si le sale hacerlo, pero, al intentarlo, hágalo con cuidado, no sea que le dé por cortarse las venas. Ya hay suficiente número de casos de escritores suicidados y no queremos uno más.

— O —

Capítulo 19.
La poesía

LA POESÍA: ¿Qué es?

El género lírico es uno de los géneros literarios representado por la poesía. Es la expresión estéticamente concebida, mediante palabras, de un pensamiento reflejando la emoción y el sentimiento. Si bien, la poesía en principio es la que mejor define el género lírico, también existe la prosa poética, en la cual se encuentran los mismos elementos de expresión sentida, pero sin seguir los lineamientos y características de forma de los versos de un poema. La poesía sería la joya de la corona de la expresión literaria y de la palabra.

Tipos de Poesía:

- Poesía Épica, que trata sobre las gestas de la antigüedad, las luchas de héroes, epopeyas y hazañas.

- Poesía Lírica: Expresa sentimientos y sensaciones emocionales.
- Poesía Dramática: Es utilizada en obras dramáticas como el teatro. Se manifiesta en la interacción de los personajes a través del diálogo.

- Poesía Filosófica: Trata con temas relativos a profundas reflexiones sobre temas existenciales.

Elementos del poema:
Un poema puede tener varios elementos como son la Rima, la Métrica y la Musicalidad; sin embargo, en la actual poesía moderna, con el advenimiento del verso libre, se pueden

suprimir estos elementos y la idea central que se quiere transmitir será lo que fundamenta la escritura del poema.

Veamos de qué se tratan esos elementos:

LA MUSICALIDAD, LA RIMA, EL RITMO Y LA METRICA:

1. LA MUSICALIDAD:

La musicalidad de un poema o incluso de una prosa poética, se obtiene mediante la combinación del ritmo y la rima, de acuerdo con 1|33na métrica determinada.

2. LA RIMA:

La rima significa repetir el sonido de vocal al final de un verso, siendo este el mismo sonido vocal que se escucha al final del verso anterior.

Ejemplo:
Todo lo que converso
me sale en verso
y lo que vuelvo a decir,
me vuelve a salir.
¿Para qué seguir diciendo
sí me va a seguir saliendo?

Un verso infantil con terminaciones similares cada dos frases.

Hay varias clases de rimas:

- RIMA CONSONANTE O PERFECTA: En el poema al final de un verso y al final del siguiente, la repetición de los sonidos contiene tanto las mismas vocales y consonantes:

En nuestro ejemplo sencillo se observa así:

Todo lo que converso
me sale en verso
y lo que vuelvo a decir
me vuelve a salir

- RIMA ASONANTE:

Es cuando se repiten las vocales sin importar que las consonantes sean distintas; se repiten las vocales de las palabras específicamente a partir de la última vocal tónica del verso, las consonantes pueden variar.[28]

Ejemplo:
Poema de Alfonsina Storni

Llegará un día en que la raza humana
Se habrá secado como planta vana,

Y el viejo sol en el espacio sea
Carbón inútil de apagada tea.

Llegará un día en que el enfriado mundo
Será un silencio lúgubre y profundo:
Una gran sombra rodeará la esfera

[28] https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/19593-copias https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/recursos-2/articulos-de-interes/29802-rima-consonante-y-asonante#:~:text=En%20la%20rima%20asonante%20se,verso%2C%20las%20consonantes%20pueden%20variar.&text=Carb%C3%B3n%20in%C3%BAtil%20de%20apagada%20tea.&text=Me%20morir%C3%A9%20en%20Par%C3%ADs%20con,cual%20tengo%20ya%20el%20recuerdo.

Donde no volverá la primavera;

La tierra muerta, como un ojo ciego,
Seguirá andando siempre sin sosiego,

Pero en la sombra, a tientas, solitaria,
Sin un canto, ni un ¡ay!, ni una plegaria.

- RIMA INTERNA

Es cuando rima una palabra o una terminación de un verso con una palabra del interior del siguiente verso.

Ejemplo: -
Poema de Blas de Otelo

Mademoiselle Isabel, rubia y francesa,
con un mirlo debajo de la piel,
no sé si aquel o esta, oh mademoiselle
Isabel, canta en él o si él en esa.
Princesa de mi infancia; tú, princesa
promesa, con dos senos de clavel…

- VERSO BLANCO O LIBRE:

Es un tipo de verso donde la rima no es necesaria. Se le conoce también como verso libre y hoy en día es muy usado por una gran mayoría de poetas. Sin embargo, este tipo de verso puede tener musicalidad y ritmo.

Ejemplo:
A UNA DESCONOCIDA
Gordon McAllister

No quiero conocerte,
no quiero que me cuentes como eres,
no quisiera saber de tu sapiencia y tus virtudes,
aunque ya creo saber algo de tu arte y tus pasiones.
Pero ¿la verdad?, no quiero conocerte,
y prefiero imaginarte.

Quiero encontrarle sentido a tu imagen perfecta,
a tu callada estampa de pureza, de verdad y de nostalgia,
descubrirte en lo insondable de tu interior profundo,
hallar la esencia de esa languidez que te rodea,
encontrar la razón de ese dejo de sutil reminiscencia,
de esa melancolía que se respira en tu semblante,
y que puedo percibir en tu mirar lejano.

Y tal vez quiero que me cuentes,
quién fue ese alguien que faltó en tu vida,
quién fue aquel que partió sin despedirse,
quién fue ese que dejó
un espacio vacío y sin remedio,
y quién fue el que marcó
de surcos de tristeza tu mirada,
y que tejió con hilos de plata tu experiencia.

No quiero conocerte,
aunque quisiera saber algo de ti,
pero prefiero imaginarte,
así pura, bella y melancólica. [29]

3. EL RITMO

[29] Gordon McAllister, 2024, ANTOLOGÍA POÉTICA, Bogotá, Amazon.com

Es la cadencia sonora que obtiene un poema cuando se hace una combinación adecuada de palabras, rimas, acentos y pausas. Pareciera que tiene música, siendo su lectura agradable al oído. Está conformada por los acentos de voz en los versos, que se logran mediante la métrica de un poema.

4. LA MÉTRICA

La métrica está dada por el número de sílabas de un verso, y es la forma como esas sílabas van creando acentos en la lectura, en compañía de las pausas necesarias para darle cierto ritmo a la lectura.

- Versos de arte menor:

Son los versos que tienen entre dos y ocho sílabas métricas, siendo los de dos llamados bisílabos, los de tres, trisílabos y los de ocho, octosílabos y así sucesivamente.

Ejemplo: *Romperá la tarde mi voz* = 8 sílabas

- Versos de Arte Mayor:

Son los versos que tienen desde ocho sílabas métricas en adelante. Ejemplo:

Versos Eneasílabos (9).

En el tapiz está un amor
y una pastora da una flor
al pastorcito que la anhela.
Es una boca en flor la boca
de la que alegre y viva toca
el clavicordio de la abuela

José de Espronceda.

Versos Decasílabos, (10).

Del salón en el ángulo oscuro,
de su dueña tal vez olvidada
silenciosa y cubierta de polvo
veíase el arpa.
Gustavo Adolfo Bécquer

Versos Endecasílabos, (11),

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.
Gustavo Adolfo Bécquer

Versos Dodecasílabos, (12),

Ora pues, si a risa provoca la idea
que tuvo aquel sandio moderno pintor
¿no hemos de reírnos siempre que chochea
con ancianas frases un novel autor?
Rubén Darío

Versos Tridecasílabos, (13).

Un sol lúgubre vierte morados fulgores
esfumando entre nieblas la verde espesura
dulce ritmo armonioso de vaga amargura
me despierta... A mi lado se duermen las flores.

Juan Ramón Jiménez

Además, están:

Versos Alejandrinos, (14).

Alejandrino es el verso de catorce sílabas métricas compuesto de dos hemistiquios de siete sílabas con acento en la tercera y decimotercera sílaba.

Ejemplo:
"*Puedo escribir los versos /más tristes esta noche".*
Pablo Neruda

Otro ejemplo de Versos alejandrinos:

"La princesa está triste…/ Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan/ de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, / que ha perdido el color.
La princesa está pálida / en su silla de oro;
está mudo el teclado / de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, /se desmaya una flor".
Rubén Darío

Nota: Por insinuación de mi apreciado amigo Juan Pablo Arango Restrepo (PhD), catedrático, es menester adicionar el tema de las Licencias del Poeta:

LICENCIAS DEL POETA:

La licencia poética o licencia métrica son los recursos que se utilizan para facilitar el conteo de sílabas en un verso. En este caso se toma en cuenta el sonido y no la ortografía.

Estos recursos se dividen en:

LA SINALEFA:

Surge de la unión de la vocal final de una frase y la vocal inicial de la siguiente que es contigua, de forma tal que forman un solo sonido como si fuera una sola silaba.

Los hombres de antaño
(Se unen: …bres «dean» taño

LA SINÉRESIS:

Consiste en unir las vocales en un hiato deshaciéndolo, debilitando el sonido vocal más débil y creando un diptongo artificial.

(¿Que es Hiato? – Es la secuencia de dos vocales que se encuentran juntas, pero pertenecen a diferentes sílabas).

(¿Qué es diptongo? – Es la unión articulada de dos vocales distintas que se encuentran juntas, produciendo un sonido único y conjunto).

Ejemplo:

Las palabras:

Es una noche de invierno.
Cae la nieve en remolino.
(CAE –y no: CA-E).

Los Alvargonzález velan
un fuego casi extinguido.
Ca SI EX tinguido

LA DIÉRISIS o DIALEFA:

Se presenta cuando se produce la separación de un diptongo formando dos sílabas en lugar de una y se indica colocando dos puntos sobre la vocal de sonido más débil.

Ejemplo:

«¡Oh! ¡Cuán süave resonó en mi oído / el bullicio del mundo y su rïido!»

José de Espronceda.

* * *

Capítulo 20.
Poesía filosófica

Antes de terminar de exponer el tema de la poesía, quiero hacer referencia a la poesía filosófica, como un tema aparte por su aparente contrasentido.

LA POESÍA FILOSÓFICA:

En apariencia la filosofía y la poesía son temas bien independientes pues parten de concepciones distintas para acometer las reflexiones acerca de la existencia. La filosofía desde su etimología hace referencia al amor a la sabiduría. (Viene del griego filos: amor y sophia: sabiduría).

La filosofía se concreta en la reflexión acerca de temas profundos que atañen a la razón para abordar ámbitos sobre la existencia, la verdad, la ética, el conocimiento, la mente, la moral, la conciencia, y lo que tiene que ver con la reflexión ontológica, entendiéndose esta como el estudio de la realidad.

La poesía tiene que ver con los sentimientos, emociones, y sentidas reflexiones acerca de la belleza, la estética y el amor. Podríamos decir que la poesía es el pase de abordaje para el buque de los sentimientos y de todo lo que atañe al corazón, mediante el uso de un lenguaje que evoca los más altos sentimientos y sensaciones del alma, manifestado a través del uso del verso y el leguaje lírico.

Sin embargo, podríamos entender que las reflexiones profundas acerca de la razón del ser y sus ingentes vicisitudes existenciales crean sentimientos y sensaciones que con frecuencia afectan el corazón y nos producen sentimientos

complejos. Muchas veces esas reflexiones ontológicas nos producen sentimientos fuertes.

La expresión de los sentimientos que se producen por concepto de las reflexiones acerca de la existencia, la muerte, las penurias, la religión, la maldad, la bondad y todo lo que tiene que ver con la vida del ser, nos llevan a intentar un modo de expresar esos sentimientos en una forma lírica por medio del verso y el poema. También se usa una forma de expresión igualmente lírica que es acostumbrada en la prosa poética, donde se combina perfectamente el pensamiento reflexivo con la expresión estética de alta calidad lírica y un lenguaje culto.

Veamos unos ejemplos de la poesía filosófica.,

Incertidumbre
De: Fernando Gutiérrez Almeira

Incertidumbre
por un leve temblor
se perderá un mundo
profundos horizontes
morirán cerca
todo lo sabido
no bastará un instante
aferrados al bote
decidirán las olas
miraremos lejos
y encontraremos sombras
el ritmo es inseguro
y el corazón lo ignora
nos pararemos firmes
sin saber donde
el viaje sigue

no cesa nunca
y solo es cierta
¿la incertidumbre? [30]

Otro poema filosófico:

A la melancolía
De: Federico Nietzsche

No te enojes conmigo, melancolía,
porque tome la pluma para alabarte
y, alabándote, incline la cabeza
sentado sobre un tronco como un anacoreta.
Así me contemplaste ayer, como otras muchas veces,
bajo los matinales rayos del cálido sol:
Ávido el buitre graznaba en el valle,
soñándome carroña sobre madera muerta.
¡Te equivocaste, pájaro devastador,
aunque momificado descansara en mi leño!
No viste mi mirada llena de placer
pasear en derredor altiva y ufana;
y que cuando insidiosa no mira a tus alturas,
extinta para las nubes más lejanas,
se hunde en lo más profundo de sí misma
para radiante iluminar el abismo del ser.
Muchas veces sentado en soledad profunda,
encorvado, cual bárbaro oferente,
pensaba en ti, melancolía,
¡Penitente, pese a mis pocos años!
Sentado así, me complacía el vuelo del buitre,
el estruendo de la avalancha,

[30] https://fernandogutierrezalmeira.wordpress.com/2015/04/30/diez-poemas-filosoficos/

y tú, inepta quimera de los hombres,
me hablabas con verdad, mas con horrible y severo semblante.
Acerba diosa de la abrupta naturaleza,
amiga mía, te complaces en manifestarte a mi alrededor
y en mostrarme amenazante el rastro del buitre
y el goce de la avalancha, para aniquilarme.
En torno a mí respira enseñando los dientes
la apetencia de muerte:
¡torturante avidez que amenaza la vida!
Seductora sobre la inmóvil estructura de la roca
la flor suspira por las mariposas.
Todo esto soy —me estremezco al sentirlo—:
mariposa seducida, flor solitaria,
buitre y rápido torrente de hielo,
gemido de la tormenta — todo para ensalzarte,
fiera diosa, ante quien profundamente inclino la cabeza,
y suspirando entono un cántico monstruoso de alabanza,
sólo para ensalzarte, ¡que con cordura
de vida, vida, vida esté sediento!
No te enojes conmigo, divinidad malvada,
porque con rimas dulcemente te orne.
Aquel a quien te acercas se estremece ¡oh rostro terrorífico!
Aquel a quien alcanzas se conmueve, ¡oh malvado derecho!
Y yo aquí estremeciéndome balbuceo canto tras canto
y me convulsiono en rítmicas figuras:
fluye la tinta, salpica la pluma afilada,
¡oh diosa, diosa, déjame — déjame hacer mi voluntad! [31]

Y un poema más:

Poema

[31] https://culturainquieta.com/literatura/ocho-poemas-de-nietzsche-que-nos-instilan-pasion-por-la-vida/

Supra Conciencias Eternas... eso somos...
Por: Gordon McAllister

Cual oscuro panorama incoherente, ciego era,
y abro ahora mi conciencia a la profunda letanía,
del eterno contexto, encontrándole sentido,
a los amplios círculos de vueltas y revueltas,
de felices sombras juguetonas en la tarde,
amantes de rasantes y veloces sobrepasos,
como flechas luminosas de infinita maravilla,
que alegres y fugaces surcan el confín imaginario,
de un instante real y sin embargo efímero,
un presente moribundo con el ultimo fulgor,
de melancólico crepúsculo que agoniza en la noche.

Movidas por un soplo que llega desde el este,
escucho el murmullo de las verdes multiformes,
con gritos de nostálgicos sonidos plañideros;
es la hierba abundante que crece presurosa,
con la ayuda protectora de la lluvia temprana,
que insufla nueva vida a las hijas amadas,
de la verdosa esencia de la materna tierra,
que descubre de a poco la secreta maravilla,
a voces escondida, en la frondosidad del monte.

Puedo ver el movimiento de los bosques rumorosos,
danzando al vaivén del viajero, errático y certero,
mencionando cuentos irreales de dolidos desenlaces,
y cantando canciones de tristes remembranzas,
susurrando lejanos secretos milenarios y ancestrales,
y dando a los hombres lecciones de profundas reflexiones,
cual guardianes consejeros confidentes.

Puedo ver también con enorme conmoción,
las luchas de los hombres inconscientes,

cual juego libertino de colmillos vagabundos,
como críos inconscientes de jardines infantiles,
que sagaces se molestan entre ellos sin motivo,
aprovechando el paso del tiempo sin recuerdos,
sin conciencia del ambiente ni realidad alguna,
ausentes de razones y conciencias extrañadas,
dirimiendo instintivas discrepancias simuladas,
con carreras y ladridos que llenan el ambiente.

Puedo sentir los conflictos de guerreros alejados,
persiguiendo quiméricas verdades mentirosas,
al fragor de estériles batallas por alcanzar la nada,
y en sus luchas inútiles lograr solo fracasos,
torpes comejenes carcomiendo el acero de las vigas, sin fortuna,
en denodados esfuerzos sin sentido común,
y en la búsqueda siempre de un algo inexistente.

Puedo ver el fútil valor de las cosas fugaces,
transeúntes ligeras que pasan volando hacia el tiempo infinito,
es el tiempo que pasa en un solo sentido,
y los seres que buscan los preciados tesoros,
artificiales oros de brillos engañosos,
con que se jactan y ufanan los opulentos falsos,
ausentes de criterios y extraviadas conciencias,
inocentes infantes que se creen mejores,
que los sabios maestros de portentoso alcance,
y así pierden el tiempo en sus precarias vidas.

Y abriendo mi conciencia a la turbada mente,
permito que se nazca a la luz refulgente,
de un ámbito diáfano de infinito horizonte,
puedo ver el contraste entre claro y sombrío,
como alguien que tiene mente oscura en la noche,
y a la mañana encuentra la aurora rutilante,
que ilumina su mente llenándola de brillo;

descubro diferencias entre el cielo y el infierno,
y encuentro discordancia entre la bondad y la malicia
la diferencia real entre lo opaco y lo brillante,
la discrepancia existente entre lo bueno y lo perfecto,
y encuentro el camino al enorme prodigio,
de una vida profunda de racional cordura.[32]

***

La esencia de la poesía filosófica

La poesía filosófica surge de la unión entre la razón y la emoción, del punto de encuentro en el que el intelecto contempla la existencia y el corazón traduce esa contemplación en belleza. Es el momento en el que el pensamiento adquiere ritmo y la reflexión se convierte en música.

Mientras que la filosofía busca la verdad a través de la lógica y el análisis, la poesía la busca a través de la intuición, la metáfora y el sentimiento. Sin embargo, ambas comparten el mismo anhelo: comprender el misterio del ser. En la poesía filosófica, las ideas no son doctrinas abstractas, sino emociones vivas, revestidas de versos e iluminadas por la luz de la conciencia interior.

Este tipo de poesía invita al lector a pensar y sentir simultáneamente, a percibir la profundidad de la experiencia humana mientras se toca lo inefable. No es una fría especulación ni puro sentimentalismo, sino la armonía entre el conocimiento y el asombro.

Por lo tanto, la poesía filosófica no es solo una forma de arte, sino una forma de despertar la conciencia, un diálogo entre el alma y el universo, donde el pensamiento se convierte en canción y la verdad, en revelación.

— O —

[32] Gordon McAllister, ANTOLOGÍA POÉTICA, Amazon.com 2023 USA.

Capítulo 21.
Las figuras Literarias

Si bien en la prosa usada en cuentos y novelas e incluso, en algún tipo de ensayo muy lírico, se usan las *Figuras Literarias*, es en la poesía donde con mayor énfasis se utilizan estas figuras. Veamos varios ejemplos.

FIGURAS LITERARIAS:

¿Qué son?

Las figuras literarias son formas de presentar las ideas en un escrito, recurriendo a expresiones literarias bellas con giros descriptivos inesperados e ingeniosos, donde la agudeza e ingenio del escritor quedan plasmadas en su retórica. También se les llama *Figuras Retóricas*.

La Rima:

Es la repetición en un verso, de sonidos que tienen una musicalidad similar. Ejemplo, Verso y converso, Alcohol, y arrebol, Familia y hemofilia. Ya hemos visto que hay diversos tipos de rimas.

La Aliteración:

Según la Real Academia de la Lengua Española, es la repetición de sonidos en un verso o un enunciado, con fines expresivos, como en un no sé qué, que queda balbuciendo. Ejemplos: El ruido con que rueda la ronca tempestad (José Zorrilla). Su boca que besa borra la tristeza (Alfredo Le Pera).

La Asonancia:

Consiste en la repetición, en una frase, de sonidos producidos por las vocales. Ejemplo: Cálido – Áspero, Níspero – Espero, Grandioso – Espantoso.

La Consonancia:

Según la Real Academia Española, consonancia es la "cualidad de aquellos sonidos que, oídos simultáneamente, producen efecto agradable." Ejemplos: Espejo – consejo. Vivir – dormir. Primera – madera. Color – sabor.

Adjetivación:

Significa que se usan varios adjetivos calificativos encadenados después de un sustantivo.

Ejemplo: *"Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos"*. (Juan Ramón Jiménez).

Apóstrofe:

Significa que el personaje en medio de su discurso hace un paréntesis, para dirigirse a alguien o a algo, con el fin de mencionar algo adicional, con vehemencia y emoción.

Ejemplo: *"¡Oh noche que guiaste!, ¡oh noche amable más que la alborada!, ¡oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada!"*. (San Juan de la Cruz, Noche oscura).

Metáfora:

Consiste en mencionar un concepto o idea, desplazándola hacia otra forma literaria de expresar en forma distinta algo de similar significado.

Ejemplo: *"Que sus cabellos son de oro, su frente de campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve"*. (Miguel de Cervantes, Don Quijote de La Mancha).

Alegoría:

Consiste en representar una idea mediante la correlación con una persona, animal o cosa. Normalmente esa idea no tiene

una forma específica y consiste en representarla relacionándola con la imagen de algo concreto como un animal, persona o cosa.

Ejemplo: *Una mujer con los ojos vendados, una espada en la mano y en la otra una balanza, son la representación de la justicia.*

Hipérbole:

Es la expresión de una idea o concepto en forma exagerada, para dar énfasis al tema.

Ejemplo: *Era demasiado narizón. Su nariz llegaba varios minutos antes de llegar él.*

Metonimia:

Consiste en denominar una cosa con el nombre de otra con la cual existe alguna relación de significado.

Ejemplo: *En el concierto era notorio que los metales sobresalían por encima de las cuerdas.* (Cuerdas: violines, violas y violoncellos. Metales: trompetas, cornetas y saxofones).

Personificación:

Es dar cualidades humanas a cosas inanimadas o a seres irracionales como animales o plantas.

Ejemplo: "*Solo nostalgias silentes que vagan solitarias, por las calles empedradas, y tocan a las puertas antiguas, en aquellas madrugadas, cuando aún duerme la aurora".* (Gordon McAllister Poema: Una madrugada en Lisboa).

Anáfora:

Es la repetición de una o más palabras en un verso, un enunciado o una prosa, con fines estéticos y de mayor expresividad.

Ejemplo:

Fragmento del poema:

LA TRISTEZA SENTIDA PARECÍA:

Gordon McAllisterr

"La tristeza sentida parecía,
la lluvia tras el cristal mojado,
un atardecer que mataba de nostalgia,
una mirada que se perdía con el correr del tiempo,
o un anhelo que iba desapareciendo.

Sí, la tristeza sentida parecía,
una lágrima que brotaba sin permiso ni consuelo,
un sueño truncado en el destino adverso,
y la lucha estéril y febril de Don Quijote".

La tristeza sentida parecía,
los recuerdos de una madre que no olvida sus difuntos,
el llanto de un pequeño que llora de abandono,
el sentimiento de un coronel que no tiene quien le escriba,
y todo eso parecía ser la tristeza del alma sin remedio.

Sinécdoque:

Consiste en el reemplazo de una palabra por otra con un significado en apariencia distinto, pero dentro del mismo contexto.

Ejemplo: "*Si se va de la casa deberá comenzar a ganarse el pan con el sudor de su frente*".

Onomatopeya:

Es la utilización de una palabra para representar un sonido que no es del ámbito humano.

Ejemplo: Guau (sonido del perro), Brrr. (frío), Jajajaja (risa).

Hipérbaton:

Es cuando se altera el orden lógico de las palabras en una frase, sin alterar el significado, para darle un sentido más estético y poético.

Ejemplo:

Del poema: PARA QUÉ VANAGLORIARSE, de Gordon McAllister.

Nublada noche sin remedio,
lágrimas que ruedan por el rostro,
desengaño que aparece en el camino,
gris desilusión a la hora del crepúsculo,
lánguida tristeza, el alma arruga,
plomiza ya la vida pareciera.

Sinestesia:

Significa atribuir una sensación a un sentido que no le corresponde.

Ejemplo: *Una cálida mirada / donde la bondad espiritual de su mirada, nada tenía que ver con esta densidad de afanes materiales* – Fragmento de la novela: (Novela: Y se fue con el viento). - Gordon McAllister).

Oxímoron:

Es cuando se usan dos expresiones de significado opuesto en una misma oración:

Ejemplos: Sol de Medianoche / El buen perdedor.

Concatenación:

Consiste en la repetición de la o las últimas palabras, de la última frase, al comienzo de la siguiente frase.

Ejemplo: "*Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar": (*Antonio Machado).

Antítesis:

Consiste en poner dos frases o conceptos de significación opuesta para resaltar una expresión literaria.

Ejemplo: "*Cuando quiero llorar no lloro, y a veces, lloro sin querer":* (Rubén Darío).

Ironía:

Significa expresar en palabras lo contrario a lo que se espera que el interlocutor debe entender, pues el significado real está bien implícito. Es una burla disimulada.

Ejemplo: "*Con tu inteligencia, deberías hacer campaña para lanzarte a presidente de la República".*

Pleonasmo o Redundancia:

Consiste en la repetición innecesaria de un concepto que ya ha quedado claro desde antes.

Ejemplos:

- *Mas, sin embargo.*
- *Interrelacionados entre sí.*
- *Mi opinión.*

Asíndeton:

Consiste en suprimir los conectores o nexos que unen palabras, para dar viveza y agilidad a la expresión.

Ejemplo: *¡Trabaja, muévete, agítate para comer! ¡Da a esa bomba, suda, afánate para coger el aire que has de respirar! ¡Qué casta, qué misteriosa, qué llena de dulce pudor es siempre la pereza del hombre!* (Gustavo Adolfo Becquer).

Eufemismo:

Consiste en reemplazar una palabra dura y fuerte por una más suave, pero con similar significado.

Ejemplo: Intervención militar, (en vez de Guerra), Estar pasado de kilos, (en vez de Gordo).

— O —

Capítulo 22.
El Ensayo

El Ensayo: Consideraciones y ejemplos.

Los cursos de escritura creativa, por lo general están enfocados hacia los textos literarios y la creatividad en géneros como el épico, narrativo, lírico y dramático, con el cuento, la novela, la poesía y el teatro, como ámbitos tradicionales para desarrollar la escritura creativa.

Sin embargo, ahora vamos a abordar el tema del ensayo, entendiendo que la gran mayoría de las personas, requieren de la escritura en el género didáctico, para exponer temáticas que nada tienen que ver con los anteriores géneros literarios y se ven abocados a escribir textos didácticos y argumentales propios de la cotidianidad de sus vidas y profesiones.

Ahora bien, comencemos por preguntarnos:

¿Qué es el Ensayo?

El ensayo es la forma adecuada de presentar por escrito una idea o un pensamiento, ante un grupo de lectores o una audiencia, de una manera estructurada, contextualizada, y debidamente argumentada en forma rigurosa, veraz y de calidad, para que esa idea tenga un efecto contundente y creíble en las personas.

En este punto debemos mencionar algunos tipos de ensayos.

Ensayo académico:

Trata de temas académicos con un criterio argumentativo basado en una investigación o análisis de un tema de estudio. Normalmente se sigue un esquema con una introducción, un desarrollo del tema y una conclusión a la que se llega. La argumentación planteada se fortalece con la presentación de las fuentes bibliográficas confiables utilizadas en la investigación. Según el rigor académico se intenta evitar la especulación, entendiéndose como las suposiciones sin fundamento, las conjeturas, los supuestos y las elucubraciones basadas en fuentes no sólidas.

Ensayo Científico:

Se busca argumentar la exposición de una investigación donde, partiendo de una hipótesis, y luego de un análisis serio se sigue con el planteamiento de una tesis, un desarrollo de la idea con pruebas llegando a una síntesis y finalmente se plantea una conclusión mostrando los resultados. En el ensayo científico se sigue una disciplina donde la prueba científica está en el orden del día. Así mismo se intenta evitar la especulación.

Ensayo literario:

Hace referencia al ensayo sobre temas relativos a la literatura, así como el desarrollo de estudios y análisis críticos de textos literarios, como poemas, novelas, cuentos y la exposición de biografías de diversos exponentes literarios, análisis de su estilo y sus obras.

Ensayo Filosófico:

Trata de temas de reflexión profunda y análisis con ánimo argumentativo acerca del pensamiento profundo. Por lo

general este tipo de ensayo entra en temas de carácter existencial donde se plantean cuestiones vitales que atañen a la realidad profunda del ser, alejándose un poco de la cotidianidad profana.

Ensayo Argumentativo profano:

Este tipo de ensayo es lo que más se acerca a la creación de textos acerca de temas cotidianos, y no necesariamente literarios, que permite, no solo el planteamiento de las ideas en forma escrita, y también sirve para estructurar la presentación de argumentos requeridos para dar fortaleza y contundencia a lo planteado en un escrito. Los temas políticos, médicos, económicos y muchos otros, pertenecen a este tipo de ensayos y textos.

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:

1. Generalmente el ensayo sigue una estructura definida, conformada por una introducción, el planteamiento de una tesis, el desarrollo de la argumentación y finalmente una conclusión.

Sin embargo, el ensayo sigue un parámetro de libertad, según sea el deseo del expositor y se presentan ensayos que se alejan de la estructura antes planteada e incursionan en nuevas formas de presentar la argumentación y llegar a una conclusión.

2. El acopio de información y la investigación pertinente debe llevar a que la veracidad de la argumentación que respalda la tesis planteada sea un elemento fundamental para lograr la credibilidad del ensayo. La presentación puede tomar diversas formas según sea el estilo del ensayista, pero lo fundamental es lograr una credibilidad basada en una argumentación sólida, y es el común denominador que lleva al éxito de un ensayo. De lo contrario se convertiría en una retórica infundada.

3. Si bien el ensayo está dirigido a un público general, no hay que descuidar que en el grueso de dicho público puede estar inmerso algún erudito que juzgará con severidad el contenido

del ensayo, sopesando la argumentación y determinando qué tan clara y contundente es la tesis planteada. Esto hace que la elaboración de un ensayo, así se trate de una opinión sobre el tema elegido, eventualmente pueda ser juzgada y desechada, creándose una polémica que podría convertirse en un fracaso. Por tanto, es necesario ahondar en la investigación y soportar bien la argumentación de respaldo a la tesis.

4. Si bien es cierto que el ensayo es un documento generalmente breve, y donde la interpretación personal es la que prevalece, no se necesita tener la rigurosidad de la monografía, donde no solo es importante la argumentación como tal, sino que ésta debe estar plenamente respaldada con citas y bibliografía para sustentar plenamente lo expresado. Sin embargo, la solidez de la argumentación, en el ensayo, suele ser muy importante.

5. Existen múltiples temas con opiniones que se pueden expresar a nivel de un ensayo, entre otros, temas científicos, académicos, políticos, jurídicos, médicos, y toda clase de temas ordinarios. Esto significa que es necesario seguir unos lineamientos concretos y una metodología, so pena de que el pretendido ensayo se convierta en una simple narrativa tal vez retórica y ausente de significado profundo.

PREGUNTAS CLAVE PARA UNA BUENA ARGUMENTACIÓN:

En el proceso de investigación del tema a tratar, se debe intentar responder fidedignamente a las siguientes preguntas:

¿Qué vamos a escribir?, ¿Qué es lo que pretendemos abordar?

¿Cómo se va a hacer? ¿cómo se relaciona la tesis con la argumentación?

¿Cuándo sucede, y en qué contexto espacio temporal se desarrolla el tema?
¿Cuáles son las ideas fundamentales del ensayo? No extraviar el foco.
¿Por qué es importante la tesis planteada y el desarrollo de este ensayo?

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA [33]

Anteriormente mencionamos tangencialmente los elementos de la estructura de un ensayo y ahora vamos a hondar en el tema:

1. INTRODUCCIÓN:

En el ensayo, al comienzo, es necesario un espacio para la introducción al tema. Esto implica expresar las motivaciones y razones que llevaron a abordar el tema propuesto. En necesario, también en el comienzo, contextualizar el tema, definir un espacio tiempo que influye y afecta positiva o negativamente el temario expuesto. Así mismo tener claro qué es lo que atrae al lector a leer el ensayo, si se trata de una idea innovadora, o quizás responde a una pregunta trascendente…

2. TESIS:

Este es el planteamiento del corazón del ensayo, la tesis es un planteamiento que se expone y donde se afirma un enunciado, y será necesario sostener dicha afirmación apuntalándola mediante una argumentación sólida.

[33] Fuente: Sergio Rodríguez, Universidad Sergio Arboleda – Bogotá. https://www.youtube.com/watch?v=wfixQ1fawcI

3. HIPÓTESIS:

A manera de pregunta se plantea una hipótesis, la cual es respondida con la Tesis que eventualmente responde a dicha pregunta. Al final se debe hacer un resumen o síntesis de los expresado tanto en la hipótesis como en la tesis.

4. ARGUMENTACIÓN:

Cuáles son los argumentos que se utilizan para respaldar lo planteado en el ensayo, cuáles son los más sólidos de menor a mayor. Que referencias y citas son pertinentes.

5. CONCLUSIONES:

Es necesario hacer una síntesis general del tema tratado. Verificar si la tesis expuesta se cumple y responde a la hipótesis. Esta es la conclusión del tema del ensayo.

Sin embargo, dando un paso atrás, quiero traer a colación la figura de un disidente quien lleva a pensar que el ensayo, en un momento dado, también puede tratarse de una reflexión muy personal, que no requiere mayores explicaciones ni estar respaldado por tratados científicos, y lo dice el propio Michael de Montaigne, considerado el creador del género literario conocido como Ensayo. Veamos quién era:

Michel Eyquem de Montaigne [miʃɛl ekɛm də mõ'tɛɲ] (Castillo de Montaigne, Saint-Michel-de-Montaigne, cerca de Burdeos, 28 de febrero de 1533 - ibíd., 13 de septiembre de 1592) fue un filósofo, escritor, humanista y moralista francés del Renacimiento, autor de los Ensayos y creador del género literario conocido en la Edad Moderna como ensayo. Ha sido calificado como el más clásico de los modernos y el más moderno de los

clásicos.[34] *Su obra fue escrita en la torre de su propio castillo entre 1572 y 1592 bajo la pregunta "¿Qué sé yo?".* [35]

Y un escrito suyo:

Michel de Montaige:

"En el capítulo X "De los libros", del Libro segundo, Montaigne escribe. "Quien pretenda buscar aquí ciencia, no se encuentra para ello en el mejor camino, pues en manera alguna hago yo profesión científica. Contiénense en estos ensayos mis fantasías, y con ellas no trato de explicar las cosas, sino sólo de darme a conocer a mí mismo". [36]

* * *

Un ejemplo de un ensayo filosófico:

Ensayo:
UNA REFLEXIÓN DESPUÉS DE LA PRÁCTICA ZAZEN:
Por: Gordon McAllister

08/09/2021
4:06 am.

¿Cómo decir lo que no puede decirse en palabras lo suficientemente simples para ser entendidas, sin ofender? ¿Cómo no ofender diciendo lo que aún no se podrá entender?

Es cuando callar es la mejor opción y seguir por ese camino de soledad y silencio, así sean demasiado pocos los que transitan por ahí…

¿Cómo expresar que la decepción hace mella en mi alma cuando observo la gente distraída en miles de asuntos baladíes y prácticamente nadie está entendiendo lo que es una vivencia trascendente, profunda y compleja, a menos que ya se esté experimentando en carne propia?

[34] Bloom, Harold (1995). Canon occidental. Barcelona: Anagrama.
[35] https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_de_Montaigne
[36] https://www.uv.mx/editorial/resenas/montaigne-ensaya-sobre-si-mismo/

El nivel de frecuencia vibratoria de las partículas subatómicas de la entidad que represento se está acelerando al punto que, poco a poco voy perdiendo materialidad y, sobre todo, eso sucede a nivel de lo que comienzo a experimentar en mis pensamientos y en mis reflexiones y que poco a poco dejan de ser de este plano dimensional…

No puedo decir que sea agradable… No es agradable no poder hablar con casi nadie, pues lejos de entender, se molestarían.

Es difícil expresar lo que aquel no podrá entender jamás, si su círculo de experiencia está ligado a esta dimensión de fuerte densidad. Una dimensión viscosa y turbia, propia para el tipo de vivencias que se experimentarán en esta dimensión de baja frecuencia. Duras vivencias, pero necesarias experiencias del pensum terrenal.

Ya no es posible discutir lo que no es discutible pues es perder el tiempo… y muy difícil de explicar lo que no podrá entenderse a menos que ya exista una ligera disolución de la barrera dimensional que separa el plano de existencia material respecto del plano de conciencia superior.

Es mejor callar y continuar por el camino del silencio y la quietud, donde la experimentación de una vivencia de vacío hace parte de la experiencia de traspaso a la siguiente dimensión, y la soledad es parte inherente de ese transitar…

Casi no va quedando nada de lo que era interesante en un momento dado y se comienza a entender que el vacío de que habla la práctica del Zazen, no solo es necesario, sino de verdad imprescindible, para acceder a esa nueva dimensión donde se proyecta la visual de un horizonte profundo y luminoso, pero muy diferente a este plano donde la densidad espesa de la materia y la mente son lo normal.

Finalmente, ha sido necesario despojarse de las máscaras, de los disfraces y de todo lo que tiene tintes de apariencia y así, desnudo de cubiertas distractoras innecesarias, comenzar a acceder a donde todo es realmente luminoso…

Gordon McAllister

* * *

Otro ejemplo de Ensayo:

A continuación, otro ejemplo de ensayo en este caso está desarrollado en forma de diálogo entre dos personas, pero el tema es ensayístico. Así mismo, no se está siguiendo la estructura acostumbrada de un ensayo formal, sino que el autor se toma la libertad de abrir su mente hacia una nueva concepción y relatar su ensayo en forma quizás novelada y prácticamente autobiográfica. Esto también se puede hacer.

Ensayo:
SOMOS CONSCIENCIA PURA
Por: Gordon McAllister.

"En líneas generales, esos temas se tocaban en ámbitos esotéricos y ocultistas, o también en entornos filosóficos y teológicos, pero en este caso, la conversación se desarrollaba entre dos amigos, compañeros de logia masónica y sin importar que quizás estuvieran cerca de cualquiera que quisiera poner el suficiente cuidado para escucharlos, pues si aquel no estaba preparado, quedaría en blanco.

Era un jueves cualquiera del mes de noviembre, al final de la tarde. El icónico Café de Flore en el número 172 del boulevard Saint Germain de Pres, del Distrito VI de París, era el sitio de reunión acostumbrado, para encontrar un ambiente agradablemente cálido, en medio de frío glacial de finales de noviembre, cuando ya los árboles habían perdido sus hojas, y una incipiente nevada tempranera había comenzado a cubrir de blanco las aceras y senderos, anunciando que pronto entraría de lleno el invierno.

Se encontraban reunidos Gordon McAllister y su amigo, Carlos Alberto Vallejo, entretenidos en una de aquellas conversaciones interminables, donde por principio tocaban temas complicados, complicados no para ellos, sino para aquellos que se movieran en el ámbito de los pasos perdidos, aunque en aquella conversación, el volumen de sus voces era normal y podría ser escuchado por cualquier parroquiano.

Realmente pudiera decirse, eran temas que normalmente se desarrollaban con discreción, dentro de ciertos parámetros, para ser mantenidos entre Escuadra y Compás… y no disponibles para cualquiera.

Dos copas de Champagne Moet & Chandon Brut tipo imperial, mostraban que esa era una reunión muy importante para ellos, pues no con cualquiera se compartían semejantes virtuosos. (El Champagne y el temario).

En ese momento, Gordon McAllister recordaba un pasaje de la biblia donde el Hermano Joshua dijo:

"No está bien echar a los perros, el pan de los hijos".

(En la época antigua los judíos llamaban "perros" a los extranjeros).

Si bien, esa frase, que no se refería al licor ni a las viandas, sino al tema propuesto, habría dado pie para múltiples críticas y controversias. En realidad, era una frase que tenía mucho sentido, si se quisiera interpretar como un punto de reflexión, cuando se trata de ofrecer información clave a personas que no se encuentran preparadas, ni para recibirla, ni para interpretarla adecuadamente.

Pero volvamos a la conversación entre los dos amigos, que se desarrollaba en los siguientes términos:

Tomó la palabra Gordon, bajando un poco la voz:

—Carlitos, déjame contarte, aquí en confianza, algo que me sucedió hace un tiempo:

A continuación, Gordon le relata a su amigo su experiencia:

—Era un día de octubre del año 2004. Ese día tuve una experiencia superior; sucedió en un parque en una hermosa mañana de domingo. Me encontraba solo, leyendo, y a la vista, muchos niños y sus padres jugueteando alrededor.

» De pronto, sin que nada lo antecediera, todo estaba brillando. Una luz especial se manifestaba en cada elemento que observaba. Las hojas de los árboles emitían una luz impresionante que no era de este mundo, o tal vez sí era de este mundo, pero era un atisbo hacia un aspecto que me era desconocido hasta ese momento, en el cual todo cobraba sentido.

» En ese instante luminoso y rutilante, todo era como debía ser. En mi mente no había pensamientos, sólo experimentaba la existencia de la certeza total, la certeza de que todo era perfecto e impecable, la certeza de que la inteligencia infinita y el amor más perfecto eran elementos totalmente reales que estaba viendo a través del velo de inconsciencia que se había descorrido momentáneamente para que yo pudiera observarlos.

» Era un momento de lucidez especial en el cual estaba consciente de que el entorno era parte de mi propia vida.

» Sentía que no había distinción entre mi Consciencia personal y la Consciencia sagrada contenida en todos los elementos que estaban alrededor, así no manifestaran una inteligencia o una capacidad de raciocinio parecida a la mía. Además, ¿hablar de raciocinio? ¿Para qué? En ese momento eso sobraba.

» Podía decir que los observados no eran elementos inteligentes, si pretendiera describirlos con el concepto de inteligencia que había concebido hasta ese momento, pero ahora existía la certeza de otra forma de inteligencia, de Conciencia, más real, más profunda, más impecable.

» Una forma de inteligencia que tenía mezclado el concepto del amor infinito. Esos objetos que observaba, si bien no eran inteligentes, desde mi cotidiana concepción de la inteligencia pensante, en ese instante de pronto ya sabía que existía un tipo de Conciencia especial, contenida en cada uno de ellos. Una Conciencia inocente, manifestada en el solo hecho de estar existiendo, en el hecho de Ser, en el hecho de ser parte intrínseca del Universo.

» Estaba presente, en ese instante fugaz, un brillo especial que iluminaba todas las cosas. Sentía que ese brillo realmente emanaba de mi propia Conciencia. Era un brillo que vibraba en la misma frecuencia de la Conciencia de todas las cosas presentes. Una vibración de muy alta frecuencia en que resonaba en consonancia con la inteligencia de la Fuente Eterna e Infinita.

» Mi mente se encontraba ausente, el pensamiento estaba ausente; en ese momento no necesitaba del pensamiento, ni de la memoria, ni de las elucubraciones, ni de los raciocinios; ni siquiera necesitaba de mi inteligencia terrena.

» En aquel momento tampoco existía conexión alguna con mi mente subconsciente, ni con mi mente inconsciente; no eran necesarias, ni estaban presentes.

» Sólo existía una silenciosa paz interior que provenía de más allá de la realidad material, de más allá de la cotidianidad mundana. Tal vez una paz que provenía de una dimensión superior que no alcanzaba a recordar con claridad, pero que, evidentemente, se estaba manifestando en mi interior. No podía recordar esa dimensión, porque había estado nublada por el velo de inconsciencia que me fue dado, en el momento de regresar a esta dimensión terrenal. Pero por un instante, había tenido la fugaz conciencia, de que esa dimensión superior era totalmente real y brillante.

» El velo se había despejado por un instante corto y me había permitido vislumbrar la hermosa realidad que estaba ahí, detrás de todo lo aparente. Fue un momento hermoso y sublime, y esa realidad pertenecía a la verdadera realidad que existe en aquella dimensión superior, más allá de esta experiencia mundana".

—He escuchado, —dijo Carlos Alberto—, que a esa experiencia la llaman Kensho en japonés, o la llaman Satori cuando se vuelve una experiencia permanente.

—A mí me sucedió también, —dijo Gordon, —algo parecido, hace muchos años, en una iglesia, asistiendo al sepelio de un familiar, y donde sentí esa sensación, una curiosa total felicidad y perfección, que me llevaron hasta el éxtasis y las lágrimas. Después de un rato, todo en mí volvió a la normalidad, la normalidad mundana de esta dimensión terrenal.

» Sin embargo, en mi caso, esa experiencia marcó un despertar, una apertura de mi entendimiento hacia temas para los cuales nunca había prestado mayor atención y a partir de ahí, comenzaron a hacerse sensiblemente importantes.

* * *

Análisis del anterior ensayo:

Si bien es cierto que el anterior ensayo tiene una estructura no convencional que pareciera la de una narrativa

simple, si lo analizamos en detalle, veremos que sigue los lineamientos del ensayo tradicional.

1. Introducción: Aparece un escenario donde un par de amigos introducen el tema desde una perspectiva hasta cierto punto ocultista y extrañamente masónica… Aquí ya se crea una expectativa de lo que trata el tema.

2. Hipótesis: Tema surge de una pregunta, (Hipótesis), claramente implícita, aunque no se encuentre presente, en el texto: ¿Existe un mundo paralelo de realidad, allende el horizonte de realidad que nos rodea?… ¿Quizás un mundo esotérico y oculto a nuestros sentidos materiales?

3. Tesis: La tesis es que efectivamente existe un mundo de realidad indiscutible, detrás de nuestro ámbito de realidad cotidiana, un mundo de aparente fantasía, pero que es tan real y vigente como lo puede ser una roca.

4. Argumentación: Yo siendo una persona totalmente pragmática y veraz, puedo afirmar que lo he vivido y experimentado en mi cotidianidad y tengo total autoridad para dar fe de ello. Refuerzo mi argumento presentando este tipo de casos, similares en Japón, donde a esta experiencia la llaman KENSHO que significa EPIFANÍA, y cuando se trata de una experiencia que se vuelve permanente, la llaman SATORI, que significa la ILUMINACIÓN.

5. Desarrollo: Presento el relato de la experiencia vivida. Ahí se puede observar en qué consiste la experiencia de KENSHO.

6. Conclusión: Definitivamente se concluye que las experiencias de Satori o de Kensho pertenecen a la realidad, aunque sean extrañas. — O —

Capítulo 23.
Diferencias temáticas

El primer día de clase de un curso de escritura creativa, hace ya varios años, tuve una confusión de temas y quise preguntar al profesor acerca de las diferencias entre los diferentes términos.

Digamos que en el momento de la respuesta me distraje y no logré captarla, así que tuve que investigar por mi propia cuenta y este fue el resultado.

La diferencia entre los conceptos de: Relato, Cuento, Fábula, Anécdota, Crónica, y Novela.

EL RELATO:

Es una narración de carácter literario, generalmente breve y sencilla, aunque no sigue los lineamientos y características del cuento. Simplemente se hace una narración de un hecho sin más preámbulos ni mayores expectativas ni conclusiones. No debe tener una introducción, un clímax y un desenlace, pues no es un cuento.

Sin embargo, por lo general, cuando se menciona la palabra relato, se puede estar haciendo referencia a cualquier tipo de narración, sea histórica, ficticia, cronológica, periodística o novelesca, aunque particularizando, cada una de ellas tienen características específicas.

EL CUENTO:

Es una narración breve y sencilla, donde se menciona una historia de ficción, generalmente narrada mediante una estructura literaria, compuesta de un inicio, un nudo o

desarrollo, un clímax y un desenlace. Los hay populares, infantiles o literarios.

LA FÁBULA:

Es un cuento dirigido a públicos infantiles, estando enfocado en narraciones sencillas, donde los personajes pueden ser fantásticos, caracterizados por personajes o animales, y generalmente concluyen con una moraleja.

LA ANÉCDOTA:

En un relato breve, donde se narra una vivencia curiosa, extraña o divertida que por lo general le ha sucedido al propio narrador.

LA CRÓNICA:

Es una narración de un suceso anterior, que recoge los hechos acontecidos en el orden cronológico en que sucedieron.

Algunos tipos de crónica:
- Crónica blanca / informativa neutra y objetiva.
- Crónica de opinión / interpretación personal de los hechos.
- Crónica negra / sobre hechos trágicos:
- Crónica política / sobre hechos políticos.
- Crónica deportiva / sobre hechos deportivos.
- Crónica social / sobre hechos sociales.
- Crónica judicial / sobre hechos policiales.

Se destaca la:

CRÓNICA PERIODÍSTICA:

Es una redacción que tiene la particularidad de relatar los hechos acontecidos en forma ordenada, detallada y de una manera cronológica y secuencial, como si fuera el relato de un cuento literario, pero sin dicha estructura.

CARACTERÍSTICAS DE LA CRÓNICA PERIODÍSTICA:

- Es detallada, minuciosa y secuencial.
- Es objetiva, a pesar de que se basa en la interpretación personal del cronista.
- Usa un lenguaje sencillo para lograr conectarse con un público amplio.
- Intenta no dejar pasar por alto ningún detalle.
- Parte de una investigación minuciosa de los hechos, antecedentes y consecuencias.
- Hace referencia a hechos ocurridos en la realidad.
- Es cronológica y realista.
- Aunque tiene la apariencia de un cuento, no sigue los lineamientos estructurales del cuento y además parte de un hecho real.

LA NOVELA:

Es una narración en prosa, normalmente extensa, que cuenta una historia de ficción, aunque pueda estar inspirada en hechos reales e históricos.

Generalmente sigue una estructura narrativa característica de una narración novelada con una introducción, un desarrollo, un nudo, un final y una conclusión. Aunque pareciera seguir la estructura narrativa del cuento, la novela es mucho más extensa, compleja y puede conllevar giros espaciotemporales inesperados y además de la trama principal, también se pueden presentar subtramas adicionales.

— O —

Capítulo 24.
El mundo de las Editoriales

Acercándose el final de la presente primera parte del libro, he querido tocar nuevamente el tema de las editoriales, tal como estaba anunciado en el prólogo, pues me parece fundamental que el escritor neófito se entere del entorno al que está entrando y cuáles son los parámetros bajo los cuales se mueve el mundo de los libros, siendo en extremo complejo, pues hay intereses que eventualmente enfrentan a escritores, editores, distribuidores y librerías, o al menos eso pareciera.

No se trata de desanimar a nadie, la idea de este escrito es abrir los ojos del escritor para que tenga una posición realista, antes de pensar en invertir su tiempo y dinero en lidiar con las editoriales y las librerías.

De otra parte, también hay que tener en cuenta que un buen editor se convierte en pieza fundamental en la vida de un escritor, pues el éxito de sus libros dependerá de los movimientos y eficiencia de aquel.

Es muy importante lograr vincularse con una editorial que sea buena y eficiente, aunque esto casi siempre, más que una situación corriente, es un golpe de suerte… pero hay que seguir tocando puertas, recuerde los casos de escritores como Dan Brown, con el Código Da Vinci, o J.K. Rowling, con la saga de Harry Potter, o Steven King, quienes tuvieron las puertas cerradas mucho tiempo hasta que lo lograron.

Comencemos por entender que el mundo de los libros es complejo, muy competido, con muchos escritores oferentes de su obra, y muy pocas editoriales demandantes de sus manuscritos.

De otra parte, está la librería, siendo la vitrina de exhibición de la obra, donde compiten por espacio y visibilidad, miles de libros de diferentes autores, temáticas, intereses y

precios; y en ella aparece aquel comprador que eventualmente escoge, por impulso, el libro exhibido que le llame la atención, o, por el contrario, aparece otro comprador que viene con una intención predeterminada, interesado en un libro en particular, y preguntará por él al dependiente de la librería. En este caso, ese libro no necesariamente estará exhibido en un sitio visible de la tienda y sin embargo puede ser solicitado y adquirido por el interesado, pero estos son los menos casos de compra.

Al respecto, cabe mencionar como una realidad, el hecho de que los mejores espacios de exhibición en las librerías importantes estarán reservados para las grandes empresas editoriales que monopolizan el mercado, al igual que sucede en las grandes cadenas de supermercados donde las puntas de góndola y los mejores espacios siempre están reservados para las gigantescas industrias multinacionales, que pagan por ellos.

El mundo de los libros es un ámbito donde se realizan inversiones muy grandes, que en muchos casos dan por resultado un retorno negativo a la inversión, con la consecuente pérdida de dinero. Debido a esto, las editoriales más sólidas intentan jugar a la fija, actuando con extrema prudencia, para que sus inversiones sean rentables y poder ofrecer resultados positivos a su Junta Directiva.

Sin embargo, nadie puede predecir el éxito monetario inherente al lanzamiento de un libro nuevo y el riesgo que representa invertir en un autor nuevo y desconocido. De otra parte, las editoriales también se la juegan intentando encontrar y publicar libros de autores muy conocidos y que sean exitosos, y esto, a la final se convierte en un juego de pérdidas y ganancias, donde lo que se busca es un balance final, con una operación financieramente rentable. En resumen, el mercado no tiene corazón y su realidad es la del negocio manejado con prudencia y la búsqueda de la rentabilidad para sobrevivir, ante todo.

En contraposición el escritor, teniendo una apreciación de la realidad bien diferente, se mueve con intereses distintos,

pues piensa que su obra tiene que llegar al mercado a como dé lugar y con esta visión, se confunde la perspectiva que se tiene del mercado y la perentoria necesidad de jugar el juego de los negocios, casi sin tener en cuenta el ámbito altruista e intelectual de los libros.

Los escritores tenemos el corazón adscrito al mundo del arte y la cultura y tenemos la tendencia a pensar que la obligación de las editoriales es servir de agentes de la cultura, sin tener en cuenta las necesidades empresariales a las que ellos se enfrentan. Esto lleva por caminos diferentes a escritores, editores, distribuidores y tiendas de libros.

Ahora hablemos de diversidad: Las editoriales saben que cuando se trata de libros, no solo se hace referencia a la literatura, la filosofía, el intelecto y la cultura. El mundo de los libros es muy amplio y también le pertenece toda clase de textos y publicaciones no literarias, como son los libros de autoayuda, los textos escolares y universitarios, los libros de cocina, los libros de viajes, los libros no intelectuales escritos por personajes destacados de la vida pública sin ser de tipo cultural. También pertenecen al negocio de los libros, las memorias y escritos referentes a políticos, empresarios o de la farándula, y todo ese cúmulo de libros hace parte del éxito o fracaso del negocio de los libros, incluso, en ocasiones, esos libros no literarios, son más exitosos que los libros de escritores muy cultos, pero que no tienen la misma acogida por parte del público lector.

Sobre esto, el escritor novato debe tener claridad para bajarse de la nube de una vez por todas y comenzar a ser realista respecto a la expectativa de éxito de su obra.

Ahora bien, otro tema para tener en cuenta es que no todos los mercados son iguales y en esa desigualdad se van a presentar oportunidades y también dificultades. En temas literarios, no es igual el mercado de España que los mercados latinoamericanos. Los mercados latinos grandes como México y

Argentina, no se pueden comparar con el mercado español, pues su potencial está muy lejos de parecerse. Así mismo, los mercados, colombiano, peruano o chileno, o de los países centroamericanos, tienen mucho menos potencial de ventas que los antes mencionados, y un autor que se encuentre, por ejemplo, en Colombia, deberá tener claro que se enfrenta a un mercado pequeño, con pocos lectores, pocas librerías y muy pocas oportunidades de poder ver su libro exhibido en las vitrinas o las mesas centrales de las librerías de la ciudad.

Su libro, si es que logra conseguir una editorial que se lo distribuya en forma física, casi siempre, y salvo contadas ocasiones, tendrá un espacio en el fondo, en las estanterías de los pasillos interiores de esa librería, y solo se venderá en la medida en que un usuario pregunte por el libro.

El caso contrario, es cuando el autor logra vincularse con uno de los dos grandes monopolios editoriales que dominan el mercado y que tienen compradas las mejores exhibiciones en esas librerías.

Un problema adicional es que esas grandes editoriales también son importadores de libros extranjeros traducidos, de escritores foráneos exitosos y con ellos van a ocupar los mejores espacios de exhibición de las librerías latinoamericanas, restando aún más las posibilidades de notoriedad de los autores novatos domésticos.

Las editoriales de autoedición:

Aunque en el prólogo de este libro ya se había mencionado el tema, es necesario volver sobre el asunto de editoriales de autoedición que hoy en día pululan en el mercado hispanoparlante.

Son empresas medianas y pequeñas, tanto españolas como latinoamericanas, que ante la enorme dificultad para lograr el éxito como empresas distribuidoras de libros físicos, han enfocado su negocio dirigiendo sus esfuerzos promocionales y publicitarios hacia los propios escritores, aprovechando el

interés de éstos, no solo en editar e imprimir su libro, sino en publicarlo, e intentar llevarlo a las estanterías de las librerías, pero aquí viene la gran dificultad, esta labor no la hacen las editoriales de autoedición o por lo menos no es labor que haga la inmensa mayoría de las editoriales de autoedición, así lo prometan una y otra vez. Estas editoriales no tienen el músculo financiero ni operativo, ni el desarrollo logístico requerido para llegar hasta las principales estanterías de las librerías.

Estas editoriales de autoedición por lo general solo realizan las labores propias de la edición, no de la distribución, promoción y venta del libro entre el gran público.

Son labores de la edición, la corrección de estilo, corrección orto-tipográfica, diseño de carátula, contra -carátula y lomo, maquetado o diagramación del libro, y eventualmente un tiraje litográfico de una cantidad limitada de libros, que varían entre 100 y 200 unidades, para ser enviados por correo al escritor y que él haga las ventas de esos libros. También ofrecen la diligencia del trámite del número ISBN, y la subida del libro físico y digital a las plataformas digitales como Amazon. Estas plataformas son gratuitas.

Las editoriales de autoedición, por las labores antes mencionadas, generalmente cobran un valor que varía entre los US$ 950 y los US$ 1.500 dólares, cuando no es que llegan incluso hasta los US$4.000 dólares, como algunas que prefiero no mencionar.

Ahora veamos la siguiente situación:

Supongamos que el escritor ha conseguido el dinero requerido para contratar los servicios de autoedición y ya tiene sus libros impresos, guardados en unas cajas de cartón, que mantendrá en su casa mientras logra colocar algunos pocos ejemplares entre sus amigos y conocidos. Sin embargo, la mayoría de estos libros no se han vendido y cada vez que el

escritor vea cuánto le estorban esas cajas, ya que ocupan espacio vital, se sentirá un poco frustrado al caer en cuenta lo complicado que es el negocio de la autoedición y peor, la venta de sus libros.

Mi consejo es que primero aprenda a desarrollar las labores de edición de su libro. No es tan difícil después de saber hacerlo y por lo pronto, contrate a personas *freelance* que le colaboren a bajo costo, para las labores de edición que se le dificulta realizar él mismo.

Luego, debe aprender a subir su libro a las plataformas digitales como Amazon y otras. Repito, es gratis y es muy sencillo si se siguen los pasos indicados en la página de auto-publicación de Amazon KDP que encuentra en el buscador de Google.

Una vez el libro esté subido a Amazon.com podrá comprar algunos ejemplares de su propio libro, en papel físico, a un precio económico, ejemplo: US$ 4,50 la unidad + gastos de envío, como precio especial para el autor.

Así podrá contar con unos cuantos ejemplares, los que desee, ejemplo: unos 50 o 100 libros, para vender a sus familiares y amigos, y no necesita tener un inventario grande que le estorbe.

PLATAFORMAS DE IMPRESIÓN BAJO DEMANDA.

Actualmente se está poniendo de moda la impresión bajo demanda, y ya hay varias plataformas que ofrecen este servicio para autores independientes.

Con el fin de evitar el costo de tener capitales congelados en inventarios grandes, esta es una respuesta sana para solucionar el problema de los altos stocks y sus respectivos costos.

Claro que el costo unitario de elaborar unos pocos libros ej. 30 o 50 unidades, es mucho más alto que el costo de litografiar unos 700 o 1000 ejemplares, pero en este caso el costo total del pedido si es muy alto y el retorno de la inversión es incierto o en muchos casos muy negativo. Muchas veces sucede que la utilidad de la operación se queda extraviada en las devoluciones que hacen las librerías sobre los libros que dos o tres años después nos retornan, pues no se lograron vender.

Puedo mencionar plataformas internacionales como BIBLIMANAGER o INGRAM SPARK o BUSCALIBRE o MERCADO LIBRE. Incluso, muchas librerías al detal, tales como LA NACIONAL o LA PANAMERICANA de Colombia o incluso, gigantes como BARNES AND NOBLE en Estados Unidos, han entrado en el negocio de la IMPRESIÓN BAJO DEMANDA, evitando los altos inventarios. De igual forma, que las grandes plataformas, ante la presencia concreta de una solicitud de pedido, mandan a litografiar el ejemplar vendido y lo despachan al cliente.

Ahora viene un problema a resolver:

¿Cómo hago para darme a conocer y dar a conocer la existencia de mi libro en un catálogo donde hay quizás cientos de miles de libros compitiendo con el mío?

En este caso un buen consejo:

EL MARKETING DIGITAL:

El mercado de libros de hoy en día se mueve en dos ámbitos: El mercado del libro físico de papel (70%) y el mercado del libro en digital (30%). «Caso del mercado de España».

En ambos casos si usted busca el éxito en la venta de sus libros, debe pensar seriamente en el Marketing Digital. La

promoción publicitaria de su libro será condición indispensable para lograr el éxito en ventas.

Si sus ingresos lo permiten, haga un buen esfuerzo económico para conseguir financiar e iniciar una campaña de Marketing Digital con un experto, preferiblemente un *Freelance*.

Las grandes compañías de desarrollo de campañas de marketing no solo son costosas, sino que para ellos la suya representará una muy pequeña cuenta al lado de las grandes cuentas que ellos manejan, ejemplo: Unilever, Puma, Nike, Chevrolet, Renault etc. etc. y usted no será prioridad para ellos, en cambio para un *Freelance*, su cuenta si será importante.

Cualquier esfuerzo que usted haga en este sentido se verá reflejado en las ventas de su libro, de lo contrario, su libro estará condenado a dormir el sueño de los ausentes, bien sea en una estantería interior de una librería donde nadie lo pregunta, o en la caja de libros en el garaje de su casa.

Unos consejos finales:

No realice tirajes grandes de libros con su propio dinero, mientras no tenga la seguridad de que alguna librería se los va a exhibir y vender, e incluso, en este caso, sea muy conservador con el número de libros que le pide una librería y que usted le entregue, pues ellos reciben en consignación y repito, a la vuelta de un tiempo lo que no han logrado vender se lo van a devolver y eso será mucho más doloroso después de pasados varios años.

Además, asegúrese que estos libros sean exhibidos en forma destacada en la librería, y si tiene un presupuesto suficiente, podrá realizar una campaña promocional de Marketing Digital, que le ayude a las ventas. Un libro que haya sido destacado en internet o en redes sociales, tendrá muchas posibilidades de que alguien interesado vaya a la librería y lo pregunte al dependiente y ahí estará la venta confirmada.

De todas formas, no deje de enviar sus manuscritos a las editoriales grandes; alguna podrá tomar interés en su obra y así tendrá el camino pavimentado. No pierde nada con hacerlo y puede estar a un paso de ser publicado por una gran editorial.

Sin embargo, contradictoriamente, no faltará ese alguien que le diga que eso de enviar solicitudes a las grandes editoriales y en caso de ser aceptado, entregarle los derechos de autor y en contraprestación recibir unas pingües regalías de alrededor del 10%, pagaderas cada que a ellos se les antoje cancelarle el pago, es una soberana tontería.

Finalmente, escriba mucho y lea mucho, esta es una carrera de largo aliento, es una pasión que cada día debe ser cultivada y alimentada. Nunca se desanime pues, nunca se sabe, tal vez el éxito estará a la vuelta de la esquina.

¡Ánimo!

Gordon McAllister

— O —

Curso de Escritura Creativa

2ª. Parte
Creatividad e Inspiración

Por
Gordon McAllister

Prólogo
2ª. Parte

El presente módulo tiene como objetivo el desarrollo de la creatividad en el lector. Se presentarán varios ejercicios donde el lector podrá entrar a practicar y mejorar su propia capacidad para crear textos, para recrear escenas, para visualizar entornos y atmósferas y generar sentimientos al crear sus escritos.

Ahora bien, ya que nadie estará supervisando los trabajos sugeridos y presentados en los talleres, será responsabilidad del propio estudiante realizar las tareas y tenerlas en su archivo para beneficiarse de los progresos que vaya teniendo. Al final, el resultado será un cuento, una novela, un relato o una creación literaria de calidad, la que le muestre al mundo y a sí mismo, el avance que haya logrado alcanzar.

Un secreto: Yo, en mi caso, ante la insoportable necesidad de comunicar lo que digo en mis escritos, y así, se encuentren aún en borrador, se los presento a algunos amigos y conocidos.

Eventualmente alguien pensará que son buenos y alguien pensará lo contrario, pero de todas formas me sirve para intentar pulir mis textos cada vez con mayor rigor, ya que soy consciente de que alguien los estará leyendo y eso me hace sentir responsable por presentarle al lector algo bien escrito.

Casi siempre habrá un comentario afortunado, aunque, si es de alguien cercano, no siempre será imparcial, así que no me lo puedo creer del todo.

La escritura es una profesión tremendamente solitaria y nadie más que el propio escritor podrá, no solo escribir, sino revisar, corregir, desechar y mejorar sus escritos, sin que nadie intervenga, excepto con una opinión. Una vez finalizado el trabajo, el estudiante lo presentará quizás a un primer lector y ya estará sujeto a una crítica o a una felicitación de parte de él, pero ya el escritor habrá tomado la decisión de presentar su obra al

mundo y ahí vendrán los juicios de valor de sus lectores o las críticas, en muchos casos, totalmente desalmadas.

Me ha sucedido que un escrito, un cuento, después de haber sido criticado y machacado por parte de algunos lectores, una vez yo lo he revisado nuevamente, corregido, recortado, vuelto a revisar y corregir varias veces, y nuevamente presentado, ha ganado un concurso.

Eventualmente, si el trabajo aún no ha sido editado y publicado, el estudiante podrá someterlo a nuevas correcciones y mejoras, pero si ya su trabajo ha salido a la luz del mundo, no podrá retractarse de lo dicho. Solo podrá esperar que la crítica sea benigna y que Dios lo bendiga.

Quiero contar una anécdota: Hace algunos años, siendo un escritor novato, tuve la precaución de escribir y sacar al mundo mis primeros libros, bajo un pseudónimo, para no correr riesgos. La razón de ello era que no estaba nada seguro de estar escribiendo bien y sentía vergüenza de lo que pudieran pensar mis amigos y conocidos, máxime cuando aún estaba vinculado al mundo empresarial.

Efectivamente, a la luz de mi experiencia actual en materia de escritura, esos primeros libros, si bien no son malos, tampoco tienen la calidad suficiente para poder sentirme satisfecho con ellos. Aún estaba presente en mí, la audacia, el orgullo y la presunción de creer que ya era un escritor avezado y cuan equivocado estaba.

Tuve que recibir varios dolorosos golpes para enfrentar la dura realidad. No tenía la suficiente experiencia y debía construirla a través de los años y con la disciplina del trabajo duro. Debido a lo anterior, ahora sé que es imprescindible prepararse muy bien para hacer las cosas bien.

El presente libro, *Curso de Escritura Creativa*, en esta segunda parte, no es un texto donde se enseñe gramática ni ortografía ni siquiera literatura crítica. Es un curso donde se

espera que los lectores ya vengan con un bagaje de conocimientos suficientemente amplios, para poder concentrarse en la labor de escribir y hacerlo bien. Aquí no se le enseñará a leer literatura al estudiante, se espera que ya tenga una buena experiencia en la lectura, pues esa es la principal herramienta para tener un conocimiento gramatical y ortográfico básico, siendo condición *sin equanon* para comenzar a escribir con algún beneficio, de lo contrario, estará arrancando de ceros y con el pie izquierdo. Este libro en la Primera parte precisamente muestra los conceptos básicos y los primeros pasos, y le servirá para comenzar a ambientarse en el tema de la escritura y la literatura.

No es mi intención desanimar a nadie, máxime cuando ni siquiera hemos comenzado el curso, pero es necesario que el estudiante abra los ojos y comience a pensar con realismo lo que le espera. Si es un estudiante inexperto y está comenzando en el mundo de las letras, y quisiera convertirse en un escritor avezado, deberá saber que tiene por delante largos años para adquirir experiencia, la cual irá llegando poco a poco, siempre y cuando, mantenga un nivel de disciplina al escribir y leer, y hacerlo en grandes cantidades; eso es lo único que de veras le sirve para escribir bien, aunque nada le garantiza el éxito futuro, ya que éste depende de diversos factores.

El estudiante no deberá esperar golpes de suerte, la suerte no existe en este campo y la competencia es gigantesca, así que yo lo conmino a que comience haciendo las cosas bien, con el acopio a una buena dosis de humildad y una cantidad enorme de resistencia, ya que está ante una maratón de largo alcance, si es que desea ser un escritor profesional.

Algo más, este es un libro sobre la escritura, no es un libro de literatura, entendiéndose literatura como la ciencia que estudia la teoría literaria, la crítica literaria, la filología y la historia de la literatura, para eso hay otros métodos y medios de estudio. Tampoco se verán temas relativos a la lectura de obras de los

principales exponentes de la literatura, ni el estudio de la literatura a través de las diferentes etapas de la historia, como son: la literatura antigua, la literatura medioeval, la literatura de la edad moderna y la literatura contemporánea, etc. Eso lo podría ver quizás, en un curso universitario de magister en literatura.

Respecto a este libro, debe entenderse que es un libro que se concentra en la creatividad necesaria en la práctica de la escritura. Sin embargo, se recomienda al estudiante, por su cuenta, adentrarse un poco en los temas del desarrollo de la literatura, su historia, los principales exponentes, leer algunas de sus obras, pues ese conocimiento será de gran ayuda a su propio bagaje literario.

En este libro hablaremos de creatividad e inspiración, en la forma de arrancar un texto y cómo prender la llama de la inspiración con un pequeño fuego inicial. Ahora bien, si el estudiante quiere que alguien lea sus escritos con ánimo crítico, lo cual será de gran ayuda, piense en contratar a alguien que sea profesional y pagarle por esa labor, esperando que sea ecuánime con sus juicios y que la lectura y su informe, no se convierta en un sistema de elogios para engrandecer el ego. Tampoco pretenda que sea su propia madre, padre o un familiar cercano quien lea sus textos, pues este juicio estará sesgado por el amor que se le tiene.

De otra parte, sepa que la envidia es normal en este campo y muchas veces se podrá encontrar con otros escritores que leerán sus escritos con un juicio severo, al punto de intentar desanimarlo de seguir adelante. Usted deberá tener firme su capacidad de discernimiento para observar cuándo una crítica es mal intencionada y cuándo es simplemente sincera.

De resto, quiero que sepa que la labor del escritor, siendo muchas veces desagradecida desde el punto de vista monetario, es una de las profesiones que mayor felicidad le podrá ofrecer, y con el tiempo, al ir llegando la maestría con el advenimiento de la experiencia, usted será una de las personas que más satisfecha

se sentirá con su propio trabajo, así sea que lo celebre en solitario, con una copa de vino en alto.

Más adelante, llegado ese momento muy especial, al recibir una caja de libros, con su nombre o pseudónimo estampado en las carátulas, usted no se cambiará por nadie en el mundo.

Y ahora, manos a la obra y éxitos.

Gordon McAllister

Capítulo 1.
Escritura, creatividad e inspiración

Para comenzar vamos a presentar las definiciones de escritura, creatividad e inspiración.

LA ESCRITURA

Es un modo exclusivo de los seres humanos de transmitir información mediante signos gráficos plasmados sobre una superficie, (papel, madera, piedra, etc.), o tecleados en un computador, para representar en forma gráfica un pensamiento, utilizando un lenguaje y un idioma característicos de su cultura.

Con la escritura se consigue registrar en forma gráfica, con signos visibles y entendibles, lo que se piensa o lo que normalmente se transmite mediante el lenguaje hablado.

En la escritura se utiliza un alfabeto o un sistema de signos previamente acordado y aceptado por los miembros de una comunidad, para entender lo expresado mediante esos signos, ordenados en forma determinada, para formar palabras, frases y establecer un sentido semántico, (de significado), concreto y entendible.

LA CREATIVIDAD

Es la facultad de establecer vínculos y correlaciones entre pensamientos, ideas, palabras, conceptos y contextos, para crear y concebir nuevas formas de observar la realidad, con el fin de producir y transmitir nuevas ideas y creaciones imaginativas.

En la creatividad se utiliza la inteligencia, la memoria y la imaginación, para crear estrategias que permitan desarrollar nuevas correlaciones de pensamiento que signifiquen poder engendrar creaciones originales.

Es muy importante determinar la originalidad de una creación y evitar a toda costa la copia, el plagio o el parafraseado de un texto o la imitación de este.

La investigación juiciosa como fuente de información primaria, permite que la creatividad tenga un fértil campo de conocimientos al cual acudir, para elaborar textos ricos en información, datos e ideas y ampliar el horizonte de visión del escritor.

No todo lo que vamos a escribir tiene que ser producto de la imaginación y del entorno vital del autor. Buena parte del bagaje de conocimientos viene de ese proceso de investigación al que el autor debe acudir para ampliar su panorama visual. Las bibliotecas, el internet y cualquier medio de investigación de campo, le servirán de fuentes de información para desarrollar la creatividad con originalidad.

LA INSPIRACIÓN:

Le atribuyen a Pablo Picasso la frase:

"La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando".

Y nada más cierto, aunque cada cual tiene su forma particular de buscar la inspiración.

En mi caso, algún día a las 4:45 am, estoy despierto con una taza de café caliente, y mis manos sobre el teclado, frente a la pantalla del computador. Ya la mente está despejada y estoy esperando que surjan las ideas y esto nunca falla, ya lo sé. La inspiración llega porque llega.

Primero, no es a las 9:45 am después del desayuno y satisfecho mi cuerpo, que crea que ese es el momento adecuado de comenzar a escribir. No para mí.

Es justo a las 4:45 o 4:50 am… bueno, a veces podemos ser más condescendientes, digamos que sean las 5:00 o 5:30 am, pero no más allá.

Ese es el momento de la inspiración. Viene una idea, una sola que pasa volando como un rayo, y tomo nota… luego, seguidamente, viene un torrente de pensamientos y tengo que apresurarme a tomar nota nuevamente, no es el momento de pensar en ortografía ni en gramática, solo tomar nota a gran velocidad pues las ideas siguen llegando y solo tengo tiempo para escribir y escribir, pero ya arranqué, y luego sigo escribiendo con más calma, y cuando pienso en el tiempo que ha pasado, son las 9:35 am y tengo que hacer el esfuerzo de parar.

—Me tengo que levantar, —pienso—, ¡cómo me duelen las piernas!, tengo que estirarme.

Oigo una voz muy lejana haciendo un ruido… no, no es un ruido… sigo escribiendo… me llaman… Ah, están diciendo algo acerca de un desayuno… me están llamando para desayunar… reconozco la voz de mi esposa… me está llamando para desayunar… Pero yo no puedo parar así en seco… tengo que poner la última idea antes de parar… Ah, y primero tengo que guardar el archivo por si se va la luz… ya me ha pasado antes y pierdo todo el trabajo… En mi nuevo computador, comprado hace poco, el programa Microsoft 365 viene con una función de salvar automática e inmediata, sin que uno tenga que guardar lo escrito manualmente.

El médico me ha dicho que tenga un despertador a mano y ponga la alarma cada hora para parar y levantarme a caminar un poco y a estirar… Escribir tres horas seguidas seguramente es bueno para la literatura y malo para mi salud.

Después de un rato leo lo escrito… y hablo conmigo…

—Me gusta lo escrito…

» Tengo que hacer algunas correcciones, pero está bastante bien… y pienso:

» ¿Será que ha pasado por aquí alguna Musa?

» ¿Una Musa de la inspiración?

» ¿Será que esa dichosa Musa me ha dictado todo lo que he escrito?

» A veces dudo que los pensamientos vengan de mí.

Ahora reflexiono en lo que he leído acerca de las Musas…

Según la mitología griega, las Musas eran las deidades femeninas que inspiraban a los escritores y a los artistas con ideas sutiles acerca de la belleza y la estética, mediante la sabiduría y la intuición, emanadas de su propia esencia femenina.

Alguna vez me entró la curiosidad y averigüé acerca de las musas: Eran nueve…

LAS NUEVE MUSAS:

Calíope:

Musa de la poesía épica, las luchas, los héroes antiguos, se representaba con la corona de laurel.

Clío:

Es la Musa de la Historia y las leyendas, con las tragedias y comedias que narran la historia. Es representada por un rollo de pergamino.

Euterpe:

Es la Musa de la música, y la poesía lírica.

Polimnia:

Es la Musa del Silencio. La retórica debe ser de una voz interior

Melpómene:
Es la Musa que inspira el teatro trágico, la tragedia.

Erató:
Es la Musa que inspira los relatos de amor, erotismo y la poesía romántica.

Urania:
Es la Musa que inspira la poesía didáctica, las ciencias, la astronomía y la astrología.

Terpsícore:
Es la Musa que inspira el Baile y la Danza.

Talía:
Inspira la comedia, la narrativa de pastores y campo, y el entorno bucólico campesino.

* * *

Quizás algunas de ellas me conocen y han llegado hasta mi estudio para inspirarme con su influencia…

A veces pienso que es bueno dejarse llevar por las ensoñaciones, pero, otras veces pienso en lo malo que es andar soñando fantasías creyéndolas ciertas.

Entonces seamos realistas, las benditas Musas, lejos de lo propuesto por la mitología, no están fuera de mí, y, por el contrario, esas musas solo están dentro de mi mente.

Realmente corresponden al interés del escritor en realizar un esfuerzo para alcanzar una meta, su capacidad de concentrarse en su trabajo, hacerlo en una forma muy juiciosa y la experiencia que tenga el escritor, para lograr que su esfuerzo sea razonablemente mínimo y la satisfacción al escribir sea la máxima.

En el caso del aspirante a escritor que realiza la labor de escribir en forma esporádica y tiene otros intereses que antepone a la escritura o a la lectura, entonces seguramente logrará destacarse en cualquier otro tema diferente a la literatura; pero si realmente tiene el deseo de ser escritor y está comprometido con lograrlo, deberá poner todo de su parte para sacar el tiempo requerido para conectarse con su fuero interno y hacerlo en forma frecuente, de preferencia tomando un horario rutinario y seguirlo con juicio.

Muchos escritores tienen una actividad laboral de la cual dependen sus ingresos, y no cuentan con el tiempo suficiente para escribir. Entonces el interesado, en este caso, debe hacer un esfuerzo adicional, por ejemplo, levantarse una hora antes de lo habitual y dedicar esa hora a escribir… diariamente… esto implicará acostarse más temprano, y limitar las actividades nocturnas como ver televisión.

La labor de un escritor no solo está limitada al hecho mismo de escribir; también debe dedicar tiempo importante a la corrección, la revisión de sus escritos, la lectura, y no solo la lectura de sus propios textos, sino también, la lectura de libros literarios y obras de exponentes importantes de la literatura. Así mismo deberá dedicar un tiempo importante para la investigación.

No todo lo que escribe viene de su propia mente, no todo es dictado por sus Musas. El escritor tiene que abrir el campo de visión hacia otros ámbitos de conocimiento que le permitan tener una visión de conjunto del mundo que le rodea y que rodea al mundo mismo de su obra.

Yo no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos profesores. He oído que aconsejan al escritor escribir sobre lo que conoce y limitarse a ello, ejemplo, dicen: escriba sobre el ambiente que le rodea, las vicisitudes observadas en su realidad cercana, el entorno familiar, el entorno psicológico y social, el ambiente de su ciudad, país o región, etc.

Insisto, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es necesario enriquecer su visión del mundo yendo más allá de las fronteras que limitan su visión.

El tema es investigar, leer, verificar la existencia de nuevos horizontes, viajar, visitar otros mundos, descubrir nuevos ámbitos lejos de lo conocido y comenzar a pensar en grande; lea mucho, aprenda que hay muchos mundos allende el horizonte que le rodea, internet es una herramienta de incalculable valor para viajar hacia nuevos escenarios y nuevas perspectivas de realidades sobre las que se puede escribir, pero esto implica un esfuerzo adicional de parte del escritor... pero si lo hace con verdadero interés, esa será una labor de todo su agrado.

En los próximos capítulos vamos a ver los elementos que componen la narrativa del cuento y la novela. Veremos elementos tales como los personajes, la atmósfera, el ambiente, la trama y el desarrollo de la historia. Así mismo, estudiaremos los arcos argumentales o narrativos y los giros que se presentan en la narración.

Ahora veamos un ejemplo de inspiración, creatividad y escritura:

Digamos que estoy listo para escribir, pero aún no tengo ninguna idea en mi mente. En ocasiones es necesario forzar la mente, con un arranque en frío… es como darle un starter para que inicie el motor.

Simplemente escribo una frase… cualquiera…

Por ejemplo:

» *Eran las 7:35 am cuando sonó el despertador*» …

Y arranco… sigo escribiendo…

"Eran la 7:35 am cuando sonó el despertador…

— Maldita sea, —exclame en voz alta—, yo había puesto la alarma a las 4:00 am para alcanzar a levantarme, bañarme, llamar un taxi y dirigirme al aeropuerto a tomar el vuelo de la 7:30 am a Nueva York. Ya había hecho el registro la noche anterior y no solo he perdido ese vuelo sino el dinero del tiquete. Ahora no llegaré a la junta de los lunes y, por si fuera poco, solo me quedaba una oportunidad para descargarme de las acusaciones que el jefe de personal me tenía preparadas… ahora con seguridad me van a dar de baja en la empresa… Bueno, a lo mejor me conviene, y de no ser así, forzadamente, no me retiro de esa empresa con la que he estado vinculado o mejor dicho, esclavizado durante los últimos veinticinco años, así que mejor comienzo a planear lo que haré de ahora en adelante… Tal vez esa idea de entrar en el negocio de la construcción en Naples, Florida, sea lo que más me convenga.

Afuera llueve copiosamente y las gentes pasan presurosas con sus abrigos cerrados, sus gruesos guantes y sus cuerpos entornados hacia su propio interior, como buscando abrigo en sí mismos.

Ahora ¿para qué me afano? Ya no hay nada que hacer, ya el vuelo se perdió y quizás tomaré el vuelo de la tarde o de la noche y mañana me presento a la oficina central. Quizás lleve de una vez escrita mi carta de renuncia… Que se vayan a la mierda esos desgraciados burócratas… Yo creo que no juego más el juego de ellos. Quizás ponga en evidencia los malos manejos ante las autoridades.

Sí, esa será mi venganza".

TALLER:

Si se atreve, continúe esta historia durante unas cinco páginas o más, hasta completar un cuento que debe tener:

1. Introducción: (que ya casi está lista)
2. Nudo: Continúe el desarrollo de la trama hasta complicarla. Busque crear un antagonista que dé problemas, creando tensiones, y luego comience a darle soluciones.
3. Desenlace: Llegue a la conclusión de la historia.

En este punto ya he iniciado un nuevo texto. Puede servir como parte de un capítulo de una novela futura, o tal vez es el comienzo de un cuento realista, o una anécdota real de algo que me ha pasado, o quizás solo sea un momento de inspiración para escribir un texto al cual le daré utilidad y enfoque algún día futuro.

Ahora retorno a mi escrito pendiente, a ese escrito que ya tiene extensión de novela y que va por el capítulo XX, y sobre el que he venido avanzando durante los últimos cuatro meses. Me enfoco en lo último que he escrito, leo unos párrafos anteriores para ubicarme y luego continúo escribiendo.

Puedo pensar que quizás el texto de arranque con que comencé el día de hoy me sirva para incorporarlo a la novela en ciernes, realizando algunos ajustes para que tenga sentido.

Esta es una técnica para escribir, aún en el caso en que estemos afectados por el "*síndrome de la página en blanco*".

— O —

Capítulo 2.
La Estructura Narrativa

La estructura de la historia:

La estructura es el armazón fundamental, el esqueleto que subyace en el trasfondo y sostiene el cuerpo de la narración, conformando un contexto claro y ordenado de los elementos de la historia, para que tenga coherencia.

La elucubración conceptual del autor acerca de su obra se verá reflejada en la estructura que tiene la novela. Sin embargo, muchas veces, cuando se permite la participación de la intuición del autor en el desarrollo de la historia, pareciera que los personajes, casi en forma autónoma, van dando vida a los giros de la historia, conformado una estructura, que, podría decirse, no ha sido planeada con anticipación. Esas son las historias que parecen más curiosas, inesperadas y apasionantes y es donde los giros son más creativos.

Un consejo: Definitivamente debemos confiar en nuestra intuición y olfato, pero sin descuidar la racionalidad y el orden estructural de la historia.

De todas formas, sea cual fuere su método para escribir el cuento o la novela, el autor debe definir con claridad y profundidad, el tema y el tono de la narración.

EL TEMA:

En un principio, cuando estamos estableciendo el armazón estructural de la obra, tenemos que definir el tema, que es de lo que trata la historia, y este hace referencia a la pregunta: ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué trata esta historia?

Cuando intentamos responder dichas preguntas, estamos haciendo referencia al tema de la historia, y la respuesta no es tan simplista como pudiera pensarse, o sea no estamos esperando respuestas simples como, por ejemplo: (Ah, se trata de una novela romántica).

Se requiere una respuesta mucho más profunda y completa, que nos permita visualizar el contexto completo dentro del cual se va a desarrollar la historia.

Ejemplo: Vamos a hablar del conflicto entre el amor y la infidelidad, que se presenta cuando dos personas casadas se relacionan con otras, en medio de un ambiente puritano de comienzos del siglo XX, en un pueblo pequeño del centro de los Estados Unidos. En este caso, más que una historia de amor podría tratarse de un amor truculento. Podría ser que se está abordando un tema que involucra aspectos como la infidelidad, el puritanismo, el amor, el desamor, la presión psicológica, la ira de los que sufren la traición, y la necesidad de alcanzar la felicidad por parte de los involucrados en aquella relación tormentosa.

El tema es la idea central alrededor de la cual girará toda la historia, es el corazón de la narrativa. En el transcurso de ésta, debe haber una idea subyacente que le da cuerpo, sentido y significado a la historia.

En la novela mía: DE PALESTINA, UN VIOLINISTA, el tema en principio, pareciera que es acerca de un joven palestino que pasa de la indigencia a la gloria al convertirse en el Primer violín o concertino de la Orquesta Sinfónica de Washington; sin embargo, siendo más precisos, el tema es acerca de la resiliencia, o sea la capacidad de levantarse de las caídas y tropiezos que plantea la vida, cuantas veces sea necesario, para seguir adelante en cumplimiento de la misión de vida hasta alcanzar la meta.

Según Robert McKee, el tema es la idea controladora, o sea el significado último de la historia.[37]

Según Boris Tomachevski, el tema es la Unidad de significados de los diversos elementos de la obra.[38]

Ahora bien, veamos el TONO de la obra.

EL TONO:

Es el estado emocional que el escritor imprime a su narración. Es una actitud que queda impresa en el escrito, es la característica, la cualidad emocional intrínseca que lleva la narración, y que permite transmitir una sensación igualmente emocional en el lector.

El tono está dado por la atmósfera de la obra. Es el estado anímico que el autor imprime al escrito. Es una referencia a los sentimientos y emociones que el autor quiere despertar en el lector, a través de la sensación emocional que imprime al escrito y que capta el lector.

En un capítulo posterior abordaremos el tema de la atmósfera de la obra.

DEFINIENDO LA ESTRUCTURA NARRATIVA:

Fue Aristóteles quien planteó originalmente la estructura básica de un relato, cuando habló de la narrativa simple de los tres pasos: (Planeamiento, Nudo y Desenlace).

En el módulo 1 de este curso ya vimos en detalle este tipo de estructura simple.

[37] https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_McKee

[38] https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Tomashevsky

A partir de esa estructura básica, han surgido varias clases de variantes, por ejemplo, dependiendo del manejo de tiempo. Vamos a mencionar unas cuantas:

1. ESTRUCTURA NARRATIVA LINEAL:

Es cuando los hechos narrados se presentan en forma sucesiva, y en orden cronológico, según fueron sucediendo.

2. ESTRUCTURA NARRATIVA NO LINEAL:

En este caso la historia se presenta dando saltos en el tiempo. Y según esto, están las siguientes variantes:

Ejemplo: Comenzamos la historia transgrediendo el transcurso normal del tiempo, Así:

-Extrema Res: Comenzamos la historia por el final.

-Media Res: Iniciamos el relato en algún punto en medio de la obra.

a. Prolepsis: Es cuando adelantamos un hecho en forma preliminar al tiempo en que le corresponde ser presentado.

b. Analepsis: En medio del relato, regresamos en el tiempo para narrar algo relacionado con un hecho ya mencionado pero que se hace necesario traer a colación, ya que quizás faltó aclarar.

3. ESTRUCTURA CIRCULAR:

Es aquella estructura donde al comienzo de la historia se hace referencia al final de la narración y al finalizarla se vuelve sobre lo que se dijo al comienzo.

Un ejemplo de esto es en la novela EL RECUERDO DE LOS AÑOS PERDIDOS, en el primer capítulo se hace referencia a un evento sucedido muchos años después (61 años), cuando se celebra una ceremonia en honor a los prisioneros del gulag de *Karaganda*, en la República Socialista Soviética de Kazajistán. Al final del libro, nuevamente se refiere a dicho evento.

Ejemplo:

Extracto del libro: EL RECUERDO DE LOS AÑOS PERDIDOS:

PRIMEROS PARRAFOS:

Capítulo 1
Una ceremonia en honor a los caídos y a los sobrevivientes

Año 2015
Barcelona, España

Habían pasado muchos años, pero aquella noticia llegó como una tormenta plagada de truenos y relámpagos, reviviendo recuerdos dolorosos y volviendo a destrozar heridas que ya casi estaban sanas. Ahí estaba, en primera página, y no podía pasar desapercibida...
Benjamín Azcárraga, un anciano octogenario, vio el artículo de prensa que lo sorprendió, cual si fuera una cachetada inesperada. En apariencia, era una nota periodística intrascendente, que daba cuenta de un acontecimiento sucedido en la República de Kazajistán, en medio de la firma de unos acuerdos comerciales entre el presidente de España Arturo Rajoy y el presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayeb, sobre inversiones españolas en el país número nueve del mundo en recursos de gas, petróleo y minería, como lo era la República de Kazajistán.

La sorpresa, decía el artículo, fue cuando el Presidente Nazarbayeb le entregó de regalo a Arturo Rajoy, un par de libros forrados en cuero azul, que contenían las fichas personales de un gran número de ciudadanos españoles que habían perdido su libertad entre 1939 y 1954, y que habían sido hechos prisioneros y enviados a los Gulags, o sea, los campos de concentración, que la Unión Socialista Federativa Soviética de Rusia, (La Unión Soviética), había mantenido abiertos, entre otros, en uno de sus satélites, la antigua República Socialista Soviética de Kazajistán.

Lo anterior trajo como consecuencia, que los gobiernos, español y kazajo, decidieran hacer un acto en honor a los ciudadanos españoles que habían fallecido o bien, habían sobrevivido después de haber sufrido largos años de cautiverio en la prisión kazaja. Invitaron a los sobrevivientes y sus familiares, cancelando los gastos de viaje, para participar de dicho homenaje, que se llevaría a cabo en Astaná, capital de la República de Kazajistán.
Benjamín Azcárraga y algunos de sus amigos sobrevivientes de aquella tragedia, como lo eran: Leandro Acuña y Flavio Ayerbe, fueron invitados y viajaron con la comitiva para estar presentes en la ceremonia.

Mayo de 2015
Ciudad capital de Astaná,
República de Kazajistán
Era el día de la ceremonia oficial.
Habían pasado sesenta y un años desde aquel día de 1954 en que los liberaron de su cautiverio. Las lágrimas brotadas desde el fondo de sus almas no alcanzaban a salir y quedaban convertidas en una expresión ahogada, reflejada en las miradas. Era el momento de rememorar un pasado que parecía rodar por las mejillas curtidas de aquellos ancianos. En el alma se sentía un dolor sordo que gritaba silente, al escuchar la trompeta entonar un himno en honor a los caídos, entre ellos, muchos niños, sus antiguos compañeros, quienes habían muerto en esas condiciones.
Varios grupos de ancianos sobrevivientes y sus familiares habían venido desde diversas provincias, invitados por las autoridades kazajas y españolas, para representarse a sí mismos o a los prisioneros fallecidos, en aquel que había sido el tristemente célebre, Gulag, (Campo de concentración), Spassk

N° 99, en la provincia kazaja de Karaganda. Una historia que, no siendo única, se había repetido una y otra vez, en muchas otras prisiones a lo largo del inmenso territorio soviético y no solo con prisioneros españoles, sino de otras múltiples nacionalidades, incluyendo prisioneros rusos esclavizados por su propio gobierno.

ÚLTIMOS PARRAFOS:

Final / Epílogo del libro:
EL RECUERDO DE LOS AÑOS PERDIDOS:

Año 2015 Ciudad capital de Astaná,
República de Kazajistán.

Las tres cruces que llevó el gobierno español quedaron clavadas en la planicie kazaja en honor a los prisioneros españoles. Era una mañana soleada del 31 de mayo de 2015, al final de la primavera, y se celebraba una sentida ceremonia en memoria de aquellos prisioneros caídos en los gulags de Spassk N°. 99 y Kok-Uzek. Estaba reunido un grupo de ancianos sobrevivientes de aquella época, más de sesenta años después de su liberación. Estaban presentes tanto los familiares de los vivos, como muchos parientes de los ausentes, en compañía de las más altas autoridades de España y de la República de Kazajistán. Estaban inaugurando el monumento en memoria de los caídos y presos de nacionalidad española. Era un homenaje a las víctimas, entre los que se contaban prisioneros de guerra de la llamada División Azul española, anarquistas republicanos, españoles mal considerados espías por el gobierno soviético, muchos disidentes nacionales rusos y de otras nacionalidades, opositores al gobierno de la época, y varios de aquellos llamados, "los niños españoles de Rusia". [39]

[39] Gordon McAllister, 2023, EL RECUERDO DE LOS AÑOS PERDIDOS, Barcelona, Carena Ediciones.

TALLER:

Elabore una narración, por ejemplo, un cuento o una anécdota, de la extensión que desee, pero comenzando por el final de la historia, es decir practicando la "*Extrema Res"*.

A continuación, voy a poner un ejemplo de un cuento mío donde el inicio es en "*Extrema Res*", y que implica una estructura circular.

Cuento:
Se llamaba Protacio Tapasco
Por: Gordon McAllister.

PRIMER PÁRRAFO:
"El día que lo mataron, nadie vio nada, nadie se enteró que lo habían matado, salvo los propios asesinos y nadie encontró su cadáver. Una semana y media después, en una noche oscura y ausente de luna, un marginado social, un borracho vagabundo sin hogar ni vida propia, hurgando en un bote de basura cercana, sintió el olor fétido y entró en sospecha. Se adentró más en el callejón y lo vio. Tirado en el suelo, orinado, cagado, putrefacto, un rostro verdoso por el estado de descomposición y una mancha oscura alrededor de un puñal clavado en el pecho, que todavía permanecía en su sitio. Ahí estaba, encima de algo oscuro alrededor de su tronco que indicaba que había sido un charco de sangre sobre la que falleció en sus últimos estertores de muerte.
Quien lo encontró nunca supo que en vida se llamaba Protacio Tapasco…"

ULTIMOS PÁRRAFOS:
Epílogo del cuento:

"Murió en pocos minutos entre un charco de sangre, en esa oscura callejuela, y sin más espectadores que unas expectantes ratas que al poco rato se acercaron a olisquear el cadáver, mirándose entre sí, como si estuvieran comentando algo acerca de la locura que eran estos humanos, tan absurdos en sus actos como en sus propias vidas.

Nadie supo quién era, nadie reclamó el cadáver, nadie echó de menos su ausencia, y nadie reconoció su cuerpo. Cuando por fin lo encontraron una semana y media después, quedó olvidado en una fosa de caridad en un rincón del cementerio. Fue marcada su tumba con un lacónico epitafio, ausente de palabras y de filosofía y negado totalmente de espiritualidad alguna. Solo un NN por nombre y nada más. Su madre nunca se enteró oficialmente de su muerte. Hacía treinta años que no tenía noticias de él, y suponía que continuaba en la guerrilla; la maldita guerrilla que se lo había llevado. Sin embargo, aquel día en que lo mataron, ella sintió una corazonada, una especie de desazón y le comentó a alguien: —Tengo la sensación de que hoy murió mi hijo, no sé por qué. Hoy lo he recordado mucho, se llamaba Protacio y sobre todo lo recuerdo cuando niño, era un buen muchacho".

— O —

Capítulo 3.
Algunas Estructuras narrativas:

Ahora vamos a ver otros varios tipos de estructuras narrativas.

LA ESTRUCTURA DE LOS SIETE PASOS DE DAN WELLS.

Vamos a presentar la estructura:

1. Gancho inicial – Mostrar el comienzo del primer arco argumental, la historia comienza a moverse. Se parte de una situación de equilibrio y de "zona de confort".

2. Giro No. 1. – Ocurre algo, que rompe el equilibrio y obliga al protagonista a reaccionar y se siente impelido a moverse y reaccionar.

3. Presión o pellizco No. 1. - Surge una incomodidad. Hay presión y el cumplimiento del objetivo está amenazado. O bien reacciona y salva el obstáculo o se da por vencido.

4. El centro de la historia. - El protagonista no tiene otra salida. Debe actuar decididamente en forma proactiva para lograr salir avante. Comienza a avanzar hacia la solución.

5. Presión o pellizco No. 2. - Nuevamente surge un obstáculo, la situación empeora, se vuelve prácticamente insalvable, es aquel momento en que los antagonistas están logrando su objetivo de acabar con el protagonista. El protagonista está prácticamente derrotado. La situación se ve perdida.

6. Giro No. 2. – Algo surge intempestivamente, aparece una luz, un elemento que salva la situación e insufla nuevos ánimos en el protagonista, quien entiende que aún puede triunfar. Comienza el camino hacia el triunfo, el protagonista da los pasos necesarios para salvar la situación.

7. Resolución: - Es el final de la historia, se muestra al protagonista saliendo avante y logrando el objetivo propuesto. O caso contrario, justo muere en una escena final muy trágica.

* * *

En las estructuras narrativas, existen muchas variantes de diferente índole, con mayores y más complejas situaciones, dados los inconvenientes que se le van a presentar a los personajes, los giros que dé la historia y las diferentes soluciones que se van dando para cada una de las situaciones.

En este caso, es la imaginación del autor la que marca el derrotero de la historia. Ya no sería el ejemplo de la estructura de los siete pasos, sino quizás una estructura de nueve pasos o más.

Otro diseño de estructura narrativa:

EL PERIPLO DEL HÉROE.

Otro ejemplo de estructura narrativa es *El viaje o Periplo del Héroe*, es un tipo de estructura narrativa mencionada por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell. [40]

[40] https://es.wikipedia.org/wiki/Monomito

El Periplo del héroe está afectado por diferentes circunstancias narrativas que marcan la pauta de lo que será el desenlace.

Diseño de la estructura de Joseph Campbell [41]

En el Primer módulo de este Curso de Escritura Creativa, vimos diferentes arcos argumentales o arcos narrativos y se pueden entender como los modelos de altibajos de la estructura de la historia, es decir, la forma como suceden las variaciones de los hechos a lo largo de la historia.

Ejemplo de un arco narrativo en el contexto de la estructura de una novela mía:

[41] Reconocimiento del autor:
https://es.wikipedia.org/wiki/Monomito#/media/Archivo:Heroesjourney-es.svg

Novela:
Y SE FUE CON EL VIENTO
(Historia de un refugiado)
Por: Gordon McAllister.

1. INICIO - INTRODUCCIÓN:

- *In Media Res:* El protagonista va por un camino en el desierto ardiente, en ruta hacia el exilio, salió huyendo de su país. Realmente su vida es una tragedia, vivida en la indigencia. Sufre hambre, cautiverio, malos tratos, tortura física y sicológica en una prisión venezolana.

2. DESARROLLO:

- (Analepsis), Regreso en el tiempo. La historia de su familia, la detención en la prisión, las torturas, el hambre, un país inviable, un gobierno tiránico y corrupto atornillado en el poder. Es liberado y decide huir del país.

- Inicia viaje hacia el exilio, el periplo por varios países, las incidencias y vicisitudes en su viaje, el paso por las selvas del Darién, Nicaragua, Salvador, Guatemala, México.

3. PRIMER GIRO:

- Aparece el primer mentor. Le ofrece trabajo, comienza una etapa de trabajo, paz, tranquilidad, una situación cómoda, donde no pasa mucho.

4. SEGUNDO GIRO:

- Aparece una chica, situación romántica, atracción.

- Una motivación para buscar un cambio, un desafío, comenzar a estudiar para terminar la carrera universitaria.

- Estudia, tiene excelentes notas, se destaca como un estudiante sobresaliente.

5. UNA SEGUNDA TRAMA:

- Aparece una excelente oferta de trabajo, dado su buen desempeño académico.
- La vida comienza a cambiar, ahora tiene un buen ingreso de dinero. Nuevas oportunidades de mejoramiento de posiciones laborales. Se convierte en un ejecutivo destacado.

6. TERCER GIRO:

- Paralelamente comienza una sociedad, un negocio de créditos y un puesto de bolsa. Todo se torna positivo y comienza a volverse próspero.

7. NUEVOS DESARROLLOS Y DESENLACE:

En este punto de la historia pueden suceder varias cosas, por ejemplo, el protagonista puede seguir surgiendo hasta volverse un hombre adinerado.

Pero puede venir un nuevo giro dramático, con la muerte de su novia, una etapa de tristeza y depresión, nuevas dificultades, etc.

Después de este nuevo golpe, vuelve a superarlo y surgir nuevamente.

* * *

Este es el ejemplo de una historia con sus diferentes altibajos, según sea el arco narrativo propuesto.

CONSEJOS PARA TENER EN CUENTA AL ELABORAR UNA ESTRUCTURA NARRATIVA.

Veamos los elementos de la teoría establecida por el guionista *Blake Snyder* en su libro SALVA EL GATO, y donde plantea varias reglas a seguir, cuando se trata de escribir guiones y que también se pueden aplicar a la elaboración de novelas.

1. SALVA EL GATO: Es necesario ante todo salvar al protagonista de cualquier posible molestia que este pudiere causar en el lector. Se debe crear una empatía con el personaje, toda vez que la simpatía que despierte en el lector hará que la narración sea agradable. Esto incluye a un "malo" de protagonista. Un malo que se gana la simpatía del lector es una muy cautivadora narrativa.

2. DOBLE CAMELO: Una sola dosis de magia es suficiente. En una historia de ficción, la sola presencia de un elemento mágico es suficiente para acondicionar la historia. Un segundo componente mágico, incomodará al lector y le restará viabilidad a la narración.

3. MUCHO MAZAPAN: No se deben empalagar al lector con la repetición innecesaria de las explicaciones, es necesario ser parco, mucha retórica molesta.

4. EL PAPA EN LA PISCINA: Cuando se hace necesario entrar a dar detalles de los antecedentes de la escena o narración, es necesario hacerlo de forma agradable y divertida, distrayendo al lector.

5. DEMASIADOS CABLES: Volvemos al tema de las explicaciones y los antecedentes. Demasiado enredo molestará al lector.

6. QUE TE PILLA EL GLACIAR: No pasarse de la raya cuando se trata de narrar un pasaje de tensión. Es el caso de la escena de tensión lenta y muy larga y eso llega a incomodar al lector, quien quizás ya está más que listo para observar el resultado.

7. EL ARCO DEL CAMBIO: El protagonista debe experimentar un cambio a través de la historia. Se espera que al final, el desarrollo de la historia haya servido para que el protagonista sea alguien distinto del que era al comienzo.

8. NO METER LA PRENSA EN LAS HISTORIAS: Evitar meter temas de periodistas a menos que esta sea una historia sobre periodistas. [42]

TALLER:

Ahora es labor del estudiante elaborar un cuento o alguna narración, donde se sigan los parámetros de una estructura narrativa simple y poco a poco hacerla más compleja. Esto solo se aprende abordando el texto directamente por parte del estudiante, e ir tomando confianza en lo que vaya desarrollando.

En alguna clase en la Pontificia Universidad Javeriana, el profesor daba una frase de arranque para que los alumnos asistentes comenzaran una narrativa. El ejemplo que puso fue:

"En el último desfile en el que participó, sucedió que, al dar un paso en falso, su tobillo de torció, el tacón se quebró sobre la pasarela".

[42]Cursos profesionales para guionistas – David Esteban Cubero. https://cursosdeguion.com/221-salva-el-gato-y-otras-reglas-de-blake-snyder/

La tarea era continuar la historia, ambientarla, darle uno o varios giros, darle un sentido literario y volver esa frase un cuento o una novela.

En mi caso la respuesta alcanzada, mucho tiempo después de haber presentado una tarea simple a la clase, fue que convertí esa tarea en un cuento completo.

El texto de ese cuento es el siguiente:

Cuento:
LA HISTORIA DE LA CHICA DE LA PASARELA
Por: Gordon McAllister.

—En aquel momento miré el celular cuya luz iluminaba con alevosía mi cara, con la sorpresa enmarcada en la oscuridad de mi habitación. Eran las 2:35 de la madrugada. Un ruido sorpresivo me había despertado, era un repicar insistente. Luego una voz trastornada por el paso tardío de las horas nocturnas, con palabras arrastradas, quizás por la regular compañía de un licor excesivo.

—¿Carlitos? —preguntó alguien cuya voz reconocí al instante…

Era mi amigo Jaime Londoño, que a esa hora estaba cual bombillo encendido, martirizado por algún pensamiento persistente que no lo abandonaba, y muy seguramente con algunos tragos de más, lo cual era notorio en su voz.

—Hola viejo, ¿qué pasa? —le pregunté.

—Es que se murió. —dijo con voz lacrimosa

—¿Quién se murió? —pregunté de nuevo—, yo aún estaba medio dormido y no entendía nada.

—La chica se murió.

—¿Pero cuál chica, de qué hablas?

—La chica con la que pasé la noche la semana pasada. —dijo Londoño, y añadió—, yo estaba muy interesado y tal vez ya me estaba enamorando.

—Sí, algo me acuerdo, —le dije—, recuerdo que me dijiste que la notaste un poco rara, como deprimida…

—Sí, se llamaba Mabel y era una modelo famosa. Es que esta noche me han contado la historia de lo que le pasó.

—Bueno cuéntame, ¿y qué fue lo que pasó?

—Su mejor amiga me contó la historia de lo sucedido, la historia es la siguiente:

En el último desfile en el que participó, sucedió que, al dar un paso en falso, su tobillo de torció, el tacón se quebró sobre la pasarela y sintió algo premonitorio en su alma, pero para ese momento, la chica ya estaba mal…

Los zapatos de dos mil quinientos dólares, de la marca "Christian Louboutin Maralena Flame", habían sido el éxito de la temporada, pero esto no incluía la satisfacción ni la felicidad de la modelo. Las dietas, ejercicios extenuantes y sacrificios de toda índole, minaban sus fuerzas. Se sentía un desastre, a pesar de su apariencia de perfección, así estuviera impecablemente maquillada e iluminada por los focos del escenario y con los objetivos de las cámaras sobre ella. Pero ya había decidido que ése iba a ser su último desfile en París.

Su apariencia perfecta de mujer segura y modelo intachable contrastaba con la deficiente imagen que tenía de sí misma. Cuánto le faltaba para ser verdaderamente feliz, cuánto tenía que vivir todavía, entre sombras y brumas existenciales, antes de poder encontrar un camino claro o aunque fuera, un instante de confianza en su persona y no tener que continuar con una apariencia falsa de perfección inexistente, que le hacía sentir la futilidad de una vida perdida en lo inhóspito de una semblanza fatua, construida por terceros para explotarla comercialmente y sin tener en cuenta su delicado interior que sufría con gritos silenciosos. No podía más, lo absurdo de la vida la arrinconaba contra una pared de malestar que se antojaba oscura, y que la carcomía por dentro.

Buscó ayuda profesional en un médico psiquiatra que le diagnosticó una depresión crónica y le recetó unas pepas que la atontaban y con las cuales perdía buena parte de su identidad, y decidió no continuar con dicho tratamiento.

Si es que estaba loca, por lo menos esa locura hacía parte de su personalidad compleja y turbia, y no convertirse en un remedo de persona,

perdida entre la nebulosa de una incómoda mente adormilada y torpe. No podía permitirse el lujo de ver morir su mente estando aún viva y mantenerse en un limbo entre la vida y la muerte, sintiendo la agonía terminal sin poder terminarla, y matar lo único real que había en su mundo, que era su mente, por torcida y deficiente que esta fuera, de algo le servía, aunque fuera para darse cuenta de la puerilidad de su existencia. Prefería tal vez un suicidio verdadero y liberador para dar término a su presente angustia. Y así sucedió.

Una madrugada despertó sobresaltada, con la sensación de estar en el filo de un abismo sin fondo, de donde no saldría jamás y el único camino de libertad era precisamente saltar hacia esa insondable oscuridad de incógnitas sin resolver y esperanzas sin certeza. Tal vez allá encontraría una luz o por lo menos, la total oscuridad de una pacífica inexistencia final.

Se fue acercando lentamente hacia el borde, y luego dio el paso fatídico… y los linos flotantes de su amplio vestido volaron agitados en el viento que era soplado por la vertiginosa velocidad de una muerte segura, al ir a estrellarse contra el vacío de la nada… Ah, y ahora por fin estaba en paz.

—Esa fue la historia que me contaron, —me dijo Londoño.

Respecto a mi amigo, con el paso de los días ya era notorio que Jaime sufría silenciosamente con la ausencia de la chica, y poco a poco lo vi experimentar un cambio en su actitud hacia la vida. Antes era un tipo superficial, dicharachero y bullicioso como buen caribeño y proclive a hacerle bromas a sus amigos; pero, por esos días, lo comencé a ver distinto, lo vi volverse silencioso y parco.

Pero la mayor sorpresa fue cuando varios meses después, me contó que se había presentado a la facultad de medicina y había sido aceptado. Nunca me imaginé que un bueno para nada, que era lo que otrora parecía ser mi amigo Jaime, ahora resultara estudiando medicina en una de las universidades más prestigiosas del país.

Jaime nunca volvió a ser el mismo de antes y algunos años después, se estaba graduando de un doctorado, con honores y con un reconocimiento Magna Cum Laude, en la facultad de psiquiatría de dicha Universidad.

Hoy en día somos muy buenos amigos con el amigo Jaime, y con frecuencia departimos como antaño.

Algún día le pregunté por aquella… me contestó que nunca había podido olvidar a la chica.

* * *

Quiero mencionar que una historia así no sale de improviso, no soy un genio y debo trabajar excesivamente mis textos antes de pensar en publicarlos. Si bien para una tarea universitaria era menester presentar un buen trabajo, pero para lograr alcanzar la categoría de cuento, terminado y listo para ser publicado, había que escribirlo muchas veces, pulirlo, corregirlo, volverlo a leer, muchas veces repito, dejarlo descansar, después de un tiempo prudencial, volverlo a leer, volverlo a corregir, limar aspectos, cortar lo innecesario y volver a armarlo, hasta quedar totalmente satisfecho con él.

Esta es la verdadera labor del escritor… no se trata de hacerlo a la carrera y pretender publicarlo ya… No, hay que hacerlo muy bien, volverlo impecable y luego, sí… ya quizás estaría listo.

— O —

Capítulo 4.
Los comienzos en cuento y novela

Ya habíamos visto este tema en la primera parte, sin embargo, ahora volvemos con más detalle.

Respecto a la estructura de la narración, el comienzo puede ser clave, y se podría abordar de diferentes formas.

Las primeras frases: Incitan, enamoran, y atrapan al lector. Son la parte más importante de una novela en un principio, pues significa que el libro sea leído a partir de ahí. Es un primer paso para animarse a continuar con la lectura.

Sin embargo, esas primeras frases que son el abrebocas de la narración deben tener continuidad de propósito y significan que se debe cumplir a cabalidad con la expectativa que están creando, de que el libro promete ser bueno. Esas primeras frases, como dice Víctor Sellés, son nuestra carta de presentación, ante el lector.

Las primeras frases deben ser dinámicas, con movimiento, así sea emocional, algo que te mueva, que te saque del sillón, que te impacte para que la lectura se convierta en una vivaz actividad para ese momento de lectura. Las frases estáticas normalmente llevan a la quietud y eso duerme al lector desde el comienzo y no es un buen inicio que el lector comience una lectura adormilada.

Una frase inquietante, te sacará del estado de confort, pero picará en ti esa curiosidad morbosa que intentas distraer. Yo acostumbro que las primeras frases sean inquietantes.

Ejemplo: Primer Párrafo del cuento: DE AMORES, TRAGEDIAS Y REVOLUCIONES. Por: Gordon McAllister.

"Ese trágico día, si el destino hubiera querido un desenlace diferente, Stjepan debería haber estado a miles de kilómetros de distancia en su hogar en París; pero por una confabulación de la fatalidad, se encontraba en el centro de Ciudad de México, justo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco".

Volvemos a citar este párrafo, pero para observar que el tema está enmarcado en un contexto de total realismo, la Ciudad de México, la Plaza de las tres Culturas en Tlatelolco… el lector a partir de ahí ya está involucrado en un relato del mundo real, y para nada va a está distraído con la posibilidad de que éste sea un relato de ficción, y, además, sea como sea ya está involucrado con la historia y va a desear continuar con la lectura.

Primeros Párrafos del cuento: LA HEREJÍA DE LOS MONJES GUERREROS. Por: Gordon McAllister.

"Un viento embravecido que soplaba desde el este, levantaba enormes penachos de agua helada con trazos de reluciente espuma, desde las crestas de las olas y las llevaba lejos, hacia un destino incierto, para seguramente chocar, golpeando sin misericordia los rostros, avivando los duros pensamientos signados por el miedo, en aquellos navegantes y demás emigrantes pasajeros.

Era una vetusta embarcación, que se zarandeaba sin control en el endemoniado mar. Parecía que, a cada embate de las olas, la incipiente barca se rompería en mil pedazos, poniendo en peligro las vidas, quizás a riesgo de arrojarlos a lo más profundo de los dominios de Neptuno."

Primeros Párrafos de la novela: Y LA LLAMARON VINLAND. Por; Gordon McAllister.

"—¡Hombre al agua!!!… ¡Hombre al agua!!!, —gritaban unos—, más nada pudieron hacer y en cuestión de nada, el hombre ya había desaparecido; había sido barrido de la cubierta por una inmensa ola homicida.

Sus pálidos semblantes, iluminados por los relámpagos constantes, dejaban entrever el temor a la fatalidad, y cualquier desenlace funesto podría presentarse de nuevo. Ya habían perdido un compañero tragado por las olas.

* * *

Un comienzo de cuento mencionado por John Cheever es:

"*El primer día que robe en Tiffany´s, estaba lloviendo".*

Me encanta y me saca una sonrisa, la sutileza.

El comienzo de la novela: EL RECUERDO DE LOS AÑOS PERDIDOS, de Gordon McAllister:

Año 2015
Barcelona, España
Habían pasado muchos años, pero aquella noticia llegó como una tormenta plagada de truenos y relámpagos, reviviendo recuerdos dolorosos y volviendo a destrozar heridas que ya casi estaban sanas. Ahí estaba, en primera página, y no podía pasar desapercibida...

Y ahora vamos a animar al lector para inventar un buen comienzo para un cuento o una novela. Este es un comienzo que me acabo de inventar:

"Estaba ciego de la ira… tomó el teléfono que estaba sobre la mesita junto a la ventana y lo lanzó contra el cristal que estalló en mil pedazos, Todo fue a caer a la calle, cuatro pisos abajo, justo en el momento en que pasaba una señora distinguida. El teléfono le fracturó el cráneo, y las esquirlas de vidrio le desfiguraron el rostro. Ella era la esposa del alcalde."

* * *

Es imposible que el lector deje la lectura en este punto y lo más seguro es que, lleno de estupor, se pregunte: ¿Y qué más pasó???

Esa es la pregunta mágica que todo escritor desea escuchar de sus lectores…

Pero, de otra parte, ese comienzo y esa tensión inicial sirve de acicate para la continuidad de la historia, el mismo escritor se sentirá motivado para darle continuidad y es cuando brotan las ideas a montón para seguir adelante. Supongamos que el agresor se da a la fuga y comienza una historia con mil vicisitudes… Eso es muy interesante.

* * *

LA EXTENCIÓN DEL CUENTO O LA NOVELA:

Respecto a la extensión del cuento o la novela, no existe ninguna regla que lo determine, más que el que imponga el criterio del propio escritor, o en ocasiones, cuando se trata de un concurso de cuento, las reglas establecidas en este son las que determinan su extensión.

Sobre el tema de la extensión, hay una opinión en una entrevista que se le hizo a Jorge Luis Borges acerca de por qué no escribe novelas.

El texto de esta entrevista está en la página de CIUDAD SEVA, en el siguiente link:

https://ciudadseva.com/texto/por-que-no-escribe-novelas/

La transcripción es la siguiente:

¿Por qué no escribe novelas?

Jorge Luis Borges

Estudiante: Profesor, sus poemas y sus cuentos son muy bien conocidos en el extranjero, pero creo que usted no ha escrito ninguna novela. Si es así, quisiera preguntarle si hay alguna razón específica.

Borges: Yo creo que hay dos razones específicas: una, mi incorregible holgazanería, y la otra, el hecho de que como no me tengo mucha confianza, me gusta vigilar lo que escribo y, desde luego, es más fácil vigilar un cuento, dada la brevedad, que vigilar una novela.
Es decir, la novela uno la escribe sucesivamente, luego esas sucesiones se organizan en la mente del lector o en la mente del autor, en cambio uno puede vigilar un cuento casi con la misma precisión con que uno puede vigilar un soneto: uno puede verlo como un todo.

En cambio, la novela se ve como un todo cuando uno ha olvidado muchos detalles, cuando eso ha ido organizándose por obra de la memoria o del olvido, también.
Además, creo que hay escritores -y aquí pienso en dos nombres, inevitables desde luego, pienso en Rudyard Kipling y pienso en Henry James- que pudieron cargar un cuento con todo lo que una novela puede contener.
Es decir, creo que los últimos cuentos que Kipling escribió están tan cargados como muchas novelas y aunque yo he leído y releído y seguiré releyendo a Kim, creo que algunos de los últimos cuentos de Kipling, por ejemplo "Dayspring Mishandled", o quizás "Unprofessional" o "The gardener", están tan cargados de humanidad, de complejidades humanas, como un libro como Kim y como muchas novelas.

De modo que no creo que escribiré una novela. Ya sé que esta época parece exigir novelas de los escritores.
Continuamente me preguntan qué cuándo voy a escribir una novela, pero me consuelo pensando que alguna vez les preguntaban a los escritores: "¿Y ustedes cuándo van a escribir una epopeya?" o "¿Cuándo van a escribir un drama de cinco actos?", y actualmente esa pregunta no se usa.

Creo, además, que el cuento es un género más antiguo que la novela y quizás pueda outlive, quizás pueda vivir más allá de la novela.

Pero aquí me doy cuenta de que estoy repitiendo lo que ha dicho otro autor favorito mío, Wells, y tratándose de Wells, yo diría de él lo que pueda decirse de Henry James: creo que sus cuentos son muy superiores a sus novelas y no son menos ricos.

Jorge Luis Borges

— O —

Capítulo 5.
Elementos de la narración (1)
Los Personajes

LOS PERSONAJES:

En el cuento y la novela, cuando hablamos de personajes, no necesariamente nos referimos a personas reales, ya que, por definición, los personajes, en estos casos, son producto de la fantasía y de la capacidad creadora del escritor.

Si bien, los personajes deberán parecer completamente reales, su desempeño simulará al de una persona del mundo real, sin serlo, así sea que estén inspirados en personas reales.

Sin embargo, en los cuentos populares, por ejemplo, en los cuentos infantiles y las leyendas, se usa exagerar las características de los personajes, haciéndolas caricaturescas. Lo que no sucede en los cuentos literarios ni en las novelas, que repito, los personajes debe ser muy reales.

En principio los personajes de una obra se pueden clasificar de diferentes maneras de acuerdo con los siguientes criterios:

Por su participación, por el rol que desempeñan, por su carácter y por los cambios que sufren a través de la historia.

1. SEGÚN SU PARTICIPACION:

Clasificación según la importancia de su participación en el escrito:

1.1. PERSONAJES PRINCIPALES:

Son quienes encarnan los roles principales de la obra, y normalmente son los protagonistas de la historia. De los

personajes principales depende el desarrollo, el interés y la emoción que se imprima a la narrativa.

1.2. PERSONAJES SECUNDARIOS:

Son los coprotagonistas y antagonistas de la historia, son quienes vienen a jugar un papel importante pero no tanto como los principales, y cuyo rol se desenvuelve alrededor de dichos personajes principales.

1.3. PERSONAJES TERCIARIOS

Son aquellos personajes que están en un plano de fondo, situados atrás en las escenas principales. Forman parte de la parafernalia decorativa y descriptiva de la obra. Ejemplo, el mayordomo, o aquel mesero que está sirviendo la cena en una gran mesa, y quizás riega la copa de vino en el corpiño de una gran señora.

Quizás la importante sea la señora y el mesero solo un accidente dentro de la obra, aunque sea un accidente relevante para la trama.

2. SEGÚN EL ROL QUE DESEMPEÑAN

Clasificación según el rol que juegan en el escrito, y la importancia que tiene su papel en el escrito:

2.1. PERSONAJE PROTAGONISTA:

En el cuento es el personaje principal que mueve la historia y alrededor que quien todo gira. En la novela, eventualmente pueden existir varios protagonistas, como tramas y sub-tramas tenga la obra. Ejemplo en la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta son los protagonistas.

2.2. PERSONAJES ANTAGONISTAS:

Son aquellos personajes que vienen a crear problemas, que generan tensiones y se enfrentan a los protagonistas,

creando situaciones de zozobra lo que significa también, que exista cierto picante y sal en la obra, y con esto se genera mayor interés por conocer su desarrollo y cómo irá a terminar. Ejemplo: En la misma obra Romeo y Julieta, el antagonista es Teobaldo quien ha asesinado a Mercucio por defender a Romeo, su mejor amigo.

2.3. PERSONAJES TRITAGONISTAS:

Son los personajes que juegan el tercer rol más importante de la obra. Son claves en el desarrollo de la historia, pero con una importancia menor que los protagonistas y antagonistas. Ejemplo: En la misma obra Romeo y Julieta de Shakespeare, Mercucio, amigo personal de Romeo y consejero suyo, juega el papel como tritagonista.

3. SEGÚN EL CARÁCTER:

Clasificación según su carácter y la clase de expresión de su personalidad, siendo parcos, nerviosos, sanguíneos, coléricos o pasivos. Se dividen en dos grandes grupos: Personajes Planos y Personajes Redondos.

3.1. PERSONAJES PLANOS:

Tienen una presencia sicológica simple y totalmente predecible, o bien son buenos, justicieros o héroes, realizando siempre el bien, o son los seres normales cuya personalidad tiene un comportamiento plano sin mayores aristas ni variaciones. Estos personajes no muestran una evolución a lo largo del escrito y siempre actúan de forma similar. Ejemplos de personajes planos, son: Superman, Alfred (el mayordomo de Batman), el mismo Robin, amigo de Batman.

El personaje plano tiene un rasgo que perdura a través del tiempo y el rol que juega siempre está relacionado con ese rasgo. En otras palabras, tiene una personalidad estática. Sin embargo, no siempre el bueno de la narración es el único personaje plano, también están los bobos, los idiotas, y los

abúlicos, que no los mueve nadie ni nada y también aquellos malos que no se destacan por nada en particular, aparte de ser simplemente malos, (un abúlico y malo, sin destacarse por nada), como aquellos esbirros malos que acompañan al antagonista.

También están los sirvientes, los meseros, o esos malos que casi siempre, obedecen órdenes y cumplen a cabalidad su papel sin cuestionarlo. También están los personajes secundarios o terciarios que están sirviendo en el trasfondo de la parafernalia decorativa en la narración. En resumen, estos personajes juegan PAPELES ESTÁTICOS, es decir no cambian a lo largo de la narrativa.

3.2. PERSONAJES REDONDOS:

Estos personajes son los que juegan el papel más interesante en la narrativa, pues la enriquecen. Son complejos, cambiantes, difíciles y complicados a muerte. Es el papel del asesino terrible, o del comandante despiadado que envía a la muerte a sus propios soldados, o el héroe contradictorio que, a pesar de serlo, se comporta como un terrorista despiadado, que enviará a la muerte a cuantos se le atraviesen en su camino. Es el borracho empedernido que busca pleitos sin motivo, justamente cortejando a la chica bonita en presencia de su acompañante, faltándole al respeto en presencia de todos. Este tipo de personajes por lo general no son los buenos del cuento sino justamente aquellos que son calificados como los personajes de mala sangre que abundan en las novelas y cuentos y que siempre estarán complicándole la vida al protagonista. Sin embargo, estos personajes también son muy importantes pues decoran la escena con tintes de verdadero realismo, muy propios de los pasajes de la vida real y no de las fantasías.

Un personaje complejo es aquel que tiene que marcar la diferencia respecto al comportamiento de los demás, por ejemplo, aquel científico distraído, inmerso en sus propias elucubraciones y que se aparta de la cotidianidad con un rasgo

parecido a la locura, pero está más cuerdo y consciente que aquellos que se pierden en medio de las nimiedades de la vida.

Muy interesantes esos personajes que siendo buenos tienen salidas de tono, se expresan en forma disonante, crean problemas, tienen comportamientos incluso desagradables, pero que, en el fondo, se hacen querer por el lector, quien, en un momento dado, le perdona sus desatinos comparándolos con sus aciertos y si bien su rol es complejo, en el fondo es positivo.

Igualmente, aquel malo que tiene rasgos de bondad y, a pesar de su mal comportamiento, se gana el favor del lector por esas buenas acciones que también lo caracterizan.

4. SEGÚN EL CAMBIO QUE SUFREN:

Clasificación según el desarrollo del personaje que representan, y la metamorfosis, que sufre o no, a lo largo de la narración.

4.1. PERSONAJES ESTÁTICOS: Son aquellos personajes que permanente iguales a lo largo de una obra, no cambian, no se inmutan, no sufren una metamorfosis pues su característica principal es ser totalmente pasivos y casi inertes. Normalmente son los personajes secundarios o los que pertenecen a la parafernalia decorativa de la escena. No necesitan cambiar y no están llamados a hacerlo; su papel es simplemente complementario y no principal. También lo son, muchos de los personajes antagonistas, no todos. Son aquellos "malos" de la obra, ellos comienzan siendo malos y lo siguen siendo a lo largo de la trama. Al final simplemente no han cambiado y no es necesario que lo hagan, pues ese es su papel.

Un ejemplo de esto es aquel personaje protagonista de una película del oeste americano. Un hombre frio como un tempano de hielo, con una mirada helada que mete miedo y un semblante imperturbable. Este personaje mata a los malandrines

sin inmutarse ni mostrar ninguna emoción, y al final, sigue siendo el mismo hombre parco, sereno, frio e inmutable del comienzo de la trama. Eran los personajes preferidos interpretados por actores como: Dirk Bogarde, Clint Eastwood, Charles Bronson, etc. Estos son personajes estáticos a pesar de ser incluso muy interesantes.

4.2. PERSONAJES DINÁMICOS: Son esos personajes que a lo largo de la obra cambian, se afectan, sufren una dinámica de metamorfosis de su personalidad y son muy diferentes al final de la obra respecto a cómo eran al comienzo.

Sería, por ejemplo, el caso de un protagonista, que era un pacífico buen hombre, empleado bancario, al comienzo de la novela y sufre un duro golpe como la muerte de su esposa e hijo por cuenta de un atentado terrorista, se convierte en un desalmado militar, francotirador de alta precisión, quien comienza a perseguir a los asesinos de su familia, exterminándolos uno por uno, en diferentes acciones bélicas.

TALLER A:

Desarrollar la semblanza de un personaje estático, antagonista y que sea malo, pero que en un momento dado tiene un rasgo de humanidad.

A continuación, involúcrelo en la narración de la escena de un accidente donde él es el culpable.

TALLER B:

Realice la escena dramática de un cuento corto, donde el protagonista es bueno, sano y prácticamente estático, pero por un terrible acontecimiento, se vuelve vengativo y terrible… un cambio realmente sorprendente.

TALLER C.

Un hombre moribundo en un callejón sin salida es el protagonista de una escena, donde se describe su fisionomía, su carácter y personalidad, pero donde se vislumbra cual ha sido su historia para llegar a dicha situación. Lo importante es la descripción del personaje usando la imaginación.

—O —

Capítulo 6.
Arquetipos y Estereotipos

Veamos otra clasificación:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS PAPELES ASIGNADOS:

Clasificación según su modelo de imagen y el papel que representan, un papel típico o atípico.

1. ARQUETIPOS:

El arquetipo es un modelo de personaje cuyo patrón de comportamiento tiene características muy específicas y particulares, que lo identifican por su forma de pensamiento, forma de comportamiento, y un estilo de actuación, según las características del papel que están predeterminadas para ese modelo.

Ejemplos: El amigo, o el héroe, o el rebelde, etc.

El médico siquiatra Carl Gustav Jung, quién hizo grandes aportes al psicoanálisis, identifico doce arquetipos que se aplican a los personajes de una narrativa por sus características de comportamiento, estos son:

1. EL INOCENTE: Exceso de bondad, ingenuidad, inexperiencia, inocencia negativa.

2. EL AMIGO: Lealtad, honestidad, ayuda, compañerismo, fidelidad.

3. EL HEROE: Fuerte, determinado, justiciero, valiente, arriesgado.

4. EL GOBERNANTE: Líder, poderoso, controlador, imponente, eventualmente tiránico y autócrata.

5. EL SABIO: Inteligente, profundo, curioso, consejero, agudo, intelectual, erudito.

6. EL MAGO: Conoce secretos, Universal, Fenomenológico, sorprendente, inesperado.

7. EL CREADOR: Inventor, talentoso, creativo, hacedor.

8. EL CUIDADOR: Generoso, compasivo, empático, auxiliador, entregado, servicial.

9. EL REBELDE: Revolucionario, activista, busca el cambio, justiciero, anarquista.

10. EL AMANTE: Armónico, pacifico, romántico, complaciente, amoroso, eventualmente picaflor y emocionalmente inestable.

11. EL BROMISTA; Alegre, jocoso, jovial, humorista, eventualmente impertinente.

12. EL EXPLORADOR: Viajero, busca emociones nuevas, independiente, trotamundos, nómada.

2. LOS ESTEREOTIPOS:

Los estereotipos son imágenes mentales que nos formamos acerca del comportamiento de ciertos grupos de personas, según sean las características particulares con que representan su rol, creando patrones similares de pensamiento, actuación y de respuesta ante los diferentes escenarios de la realidad cotidiana, lo que nos lleva a prejuzgar su actuación, e incluso, en ocasiones, llenándonos de prejuicios.

Muchas veces nos formamos una imagen del comportamiento estereotipado de una persona, que puede ser falso o verdadero, según el grado de prejuicio que tenemos hacia esa persona.

Dicen: Robyn Quin y Barrie McMahon en el libro Historias y Estereotipos, lo siguiente:

"Con los estereotipos no suele cumplirse la ley de causa y efecto, más bien suele suceder a la inversa. Además, normalmente parecen seguir una lógica, pero cuando se analizan se descubre que son irracionales e inverosímiles. La imagen creada suele ser una manera de emitir un juicio de valor acerca de un grupo, normalmente basados en raza, profesión o sexo". [43]

Algunos ejemplos de Estereotipos.

Estereotipos de Hombre fuerte:

Fuerte, valiente, arriesgado, los hombres no lloran, es el jefe de la familia, es el proveedor de la casa.

Estereotipos de Mujer frágil:

[43] Quin, Robyn; McMahon, Barrie (1997). Historias y estereotipos. Ediciones de la Torre. ISBN 9788479600860.

Es delicada, madre, tierna, depende del marido, es ama de casa, no trabaja y cuida la casa, es frágil.

Estereotipos de tipo racial:

Los afrodescendientes son malos, perezosos, mañosos. Los chinos comen comida fea. Los latinos son feos, Los indios son mañosos. Los costeños son perezosos.

Estereotipos de tipo socioeconómico:

Los ricos son soberbios. Los ricos son desgraciados. Los pobres no trabajan bien. Los empleados de cargos medios y bajos son mediocres. Los pobres son ladrones.

Estereotipos de comportamiento LGBT:

Los maricas son desviados. El homosexual es un enfermo. Todos los homosexuales van al infierno. Todos los afeminados son maricas.

Estereotipos de personas mayores:

Las personas mayoreos están acabadas. No sirven para nada. Se la pasan perdiendo el tiempo. Siempre están enfermos, son improductivos y son dependientes de los demás.

LOS ESTEREOTIPOS EN LA LITERATURA:

En la literatura es muy común observar situaciones donde los estereotipos saltan a la vista y se concretan en escenas donde esos estereotipos son propicios para que los prejuicios y la consecuente discriminación formen parte de la trama. Con

esto se crean los conflictos y las tensiones que eventualmente son necesarias en el desarrollo de los picos, giros y demás aspectos del nudo de la historia.

Existen múltiples ejemplos de argumentos estereotipados:

Un caso recurrente es el estereotipo de la joven pobre, sirvienta, pero de bonitas facciones y cuerpo espectacular, en su papel como protagonista del novelón, quien tiene amores con el señorito de la casa y al final termina escalando posiciones sociales hasta lograr casarse con él, con el consecuente rechazo y la discriminación que sufre ella por parte de los familiares del sujeto.

Otro ejemplo es el del hombre que comienza desde muy abajo y va escalando posiciones a través del esfuerzo y la lucha, sin perder el ánimo y logra, después de mucho tiempo, triunfar en la vida, a pesar de la envidia y resistencia de algunos enemigos que parecen amigos.

Un ejemplo más: La traición del amigo que termina enamorando a la novia del protagonista, hasta lograr la ruptura de la relación con el consecuente desengaño, la tristeza, el desánimo, y luego, la resiliencia para lograr sobreponerse, levantarse y comenzar una nueva vida en otro escenario.

Las novelas policíacas generalmente tienen tramas que siguen determinados patrones estereotipados, muy comunes a casi todas. El detective, el malo, la figura femenina casi siempre frívola, etc.

En las novelas y películas del viejo oeste, el estereotipo está representado por la imagen del hombre rudo, de mirada helada, ceño fruncido, mal encarado, cubierto de polvo, con un

sombrero que esconde sus intenciones, buenas o malas, dispuesto a matar sin compasión a quien sea el enemigo. Ese hombre tiene una puntería asesina y siempre está dispuesto a jugarse la vida por cualquier minucia. Anda a caballo y termina tomando un descanso bebiendo un trago de *borbon*, en el *Saloon* o en el burdel del pueblo.

TALLER:

1. Crear un personaje redondo, partiendo de un arquetipo cualquiera.
2. Crear un estereotipo de mujer, muy típica de su familia, no necesariamente buena, preferible una persona compleja y dificil.
3. Desarrollar en una página la semblanza de un personaje, a nivel de un borrador completo, con todas sus características, defectos, cualidades, enredos, defectos físicos, características de la personalidad, etc. Luego sintetizar esa descripción en un párrafo de escasos 10 renglones.
4. Hacer un microcuento a partir de una situación estereotipada.
5. Desarrolle en una página una escena con el arquetipo de un INOCENTE. Recuerde a alguien…
6. Una vez elaborado el taller preséntelo a un familiar o amigo, solicitando una opinión lo más imparcial posible, y si se atreve, suba el escrito a una red social.

* * *

Ahora veamos un ejemplo de estereotipo, creado por el suscrito autor, y no mencionado en los ejemplos de estereotipos del Dr. Carl Jung.

Para los efectos de este libro, digamos que este estereotipo sería nombrado EL MÍSTICO ASCETA. Un hombre solitario, místico y asceta, a quien su inmenso universo interior no le permite distraerse con las banalidades y vicisitudes

de este plano terrenal, y que ya se encuentra mucho más arraigado en el celeste mundo de lo espiritual, y no en esta tierra de incógnitas, penurias y dolores.

Se toma como punto de partida la fotografía de un monje, aparecida en la prensa italiana con ocasión de la muerte del papa Juan Pablo II, al salir el tradicional humo blanco por la chimenea del Vaticano, anunciando el advenimiento del nuevo papa de nombre: Francisco.

Aquel día se destacaba la presencia de un miserable mendigo, un monje mendigo, un hermoso monje mendigo que definitivamente traía al presente la remembranza del santo de Asís, San Francisco de Asís.

Este monje presente ese día en la plaza de San Pedro, daba un saludo de silencioso homenaje al nuevo papa, también de nombre Francisco.

Fotografía:

Aquel día en la plaza de San Pedro, en Roma, había innumerables periodistas y fotógrafos que accionaron sus cámaras para fotografiar al monje llegado de la población de Asís. Él esperaba que saliera el humo blanco, y el nuevo papa se llamó Francisco… un recordatorio a la imagen del santo.

Esta es la semblanza resultante en forma de poema:
Poema:
EL MONJE DE ASÍS
De: Gordon McAllister

Solitario veía los danzantes destellos en las calles llovidas,
con sus pasos descalzos, caminaba pisando
los fangales febriles, intentando evitar,
esas lánguidas luces que bailaban silentes.

Sí, eran luces sutiles,
al azar dibujadas, en el suelo calado,
y en su mente acunaba el silencio dejado,
entre sus reflexiones.

Esa tarde mojada que moría lentamente,
tenía un tenue horizonte, cuya luz se alejaba,
al llegar la insolencia de las sombras oscuras
de la noche cercana.

Con la soledad sembrada en sus tristes entrañas,
él sabía que aquel era el glorioso sendero a su etéreo destino,
y veía en su conciencia el soñado retiro,
alejándose un poco de aquel arduo designio,
con sus pasos hastiados de tragedias y luchas.

Alejándose estaba del fragor terrenal de momentos frustrados,
casi siempre plagados de inquietante accionar,
que quizás concordaban con iguales estruendos,
de artefactos y equipos, de la vida estridente de aquella ciudad.
Y entre todos lanzaban esos gritos de angustia,
en las charlas de gentes, con fútiles razones,
oscilando al compás de demonios y ángeles,
al azar de unas vidas con tenaces dilemas.

Él, con su andar cadencioso y pausado,
recorriendo el sonido de sus sendas perdidas,
y su espíritu inquieto que buscaba la imagen,
de un sagrado horizonte, de celeste destino,

Con su vida enfocada en los santos designios,
con conciencia acertada, intentaba encontrar,
el camino seguro y alcanzar esa gloria,
de quizás trascendente y sutil dimensión.

Y llegó silencioso, recóndito y breve
al minúsculo espacio de su habitación,
prendió las tres velas de simbólica esencia,
y pensó en el secreto que debía mantenerse,
escondido al amparo de las mentes sinuosas,
y los chismes mundanos de las gentes vacías.

Prendió luego un incienso de humareda virtuosa
de agradables aromas de sándalo y miel,
y fijó su mirada en la imagen callada de la luz de las velas,
cerrando los ojos un instante siquiera.

Y llamar la atención de su mente locuaz,
para que silenciara su cháchara insólita,
buscando escuchar a su alta conciencia,
intentando internarse en un mundo de paz.

Simplemente vencido con sus ojos cansados,
de mirar el pasar de las cosas triviales,
sin sentido concreto, ni propósito alguno,
se alejó sin dolor de esta vida terrena.

En un plano infinito de conciencia elevada,
dando golpes callados en la puerta del cielo,
fue buscando su nido de ancestrales recuerdos,

pues ese era el origen de su ser y su esencia,
y su hogar más amado desde siempre y por siempre.

Aquel día falleció, en calmada agonía,
sin sufrir por el paso de la puerta velada,
ni sentir la nostalgia, ya que nada tenía,
y ya nada dejaba.

Y partió hacia ese ámbito de las cosas valiosas,
y dorados valores, pues tenía la experiencia,
de la práctica mística, y un instante después,
con los ojos cerrados, ya había ingresado,
en el ámbito eterno.

— O —

Capítulo 7.
Semblanzas Implícitas, no explicitas

LOS PERSONAJES SOSLAYADOS – LAS PRESENCIAS IMPLICITAS:

Existen narraciones donde los personajes están completamente presentes, pero su presencia no es explicita, es simplemente implícita.

Están en el centro de la narración, pero no se pueden ver. No se mencionan sus características, pero su comportamiento salta a la vista mostrándolas de la mejor forma.

Sin expresarlo en detalle, en el trasfondo, a través del comportamiento de los personajes, se puede ver cómo es su psicología, su forma de pensar, sus intenciones y casi podría decirse que se percibe su pasado, presente y futuro.

El siguiente texto de un cuento del Premio Nobel Ernest Hemingway, deja ver en toda su extensión como es el contexto de la narrativa, el juego sicológico de los diferentes personajes, su descripción implícita en el comportamiento y los diálogos, más su semblante físico y características están escondidas tras bambalinas. Es una clara demostración de aquella máxima de la escritura creativa que reza: *No lo digas, muéstralo*.

Con el perdón del lector, me he permitido transcribir este cuento en toda su extensión, pues poner solo la referencia a la lectura y el autor, por lo general, no conducen al lector para que lo lea inmediatamente y si no lo hiciera, se pierde el contexto total de lo que se quiere expresar en el cuento.[44]

[44] https://ciudadseva.com/texto/los-asesinos/

Cuento
LOS ASESINOS
Ernest Hemingway

La puerta del restaurante de Henry se abrió y entraron dos hombres que se sentaron al mostrador.

— ¿Qué van a pedir? —les preguntó George.

—No sé —dijo uno de ellos—. ¿Tú qué tienes ganas de comer, Al?

—Qué sé yo —respondió Al—, no sé.
Afuera estaba oscureciendo. Las luces de la calle entraban por la ventana. Los dos hombres leían el menú. Desde el otro extremo del mostrador, Nick Adams, quien había estado conversando con George cuando ellos entraron, los observaba.

—Yo voy a pedir costillitas de cerdo con salsa de manzanas y puré de papas —dijo el primero.

—Todavía no está listo.

— ¿Entonces para qué carajo lo pones en la carta?

—Esa es la cena —le explicó George—. Puede pedirse a partir de las seis.

George miró el reloj en la pared de atrás del mostrador.

—Son las cinco.

—El reloj marca las cinco y veinte —dijo el segundo hombre.

—Adelanta veinte minutos.

—Bah, a la mierda con el reloj —exclamó el primero—. ¿Qué tienes para comer?

—Puedo ofrecerles cualquier variedad de sándwiches -dijo George-, jamón con huevos, tocineta con huevos, hígado y tocineta, o un bisté.

—A mí dame suprema de pollo con arvejas y salsa blanca y puré de papas.

—Esa es la cena.

— ¿Será posible que todo lo que pidamos sea la cena?

—Puedo ofrecerles jamón con huevos, tocineta con huevos, hígado…

—Jamón con huevos —dijo el que se llamaba Al. Vestía un sombrero hongo y un sobre todo negro abrochado. Su cara era blanca y pequeña, sus labios angostos. Llevaba una bufanda de seda y guantes.

—Dame tocineta con huevos -dijo el otro. Era más o menos de la misma talla que Al. Aunque de cara no se parecían, vestían como gemelos. Ambos llevaban sobretodos demasiado ajustados para ellos. Estaban sentados, inclinados hacia adelante, con los codos sobre el mostrador.

— ¿Hay algo para tomar? —preguntó Al.

—Gaseosa de jengibre, cerveza sin alcohol y otras bebidas gaseosas —enumeró George.

—Dije si tienes algo para tomar.

—Sólo lo que nombré.

—Es un pueblo caluroso este, ¿no? —dijo el otro— ¿Cómo se llama?

—Summit.

— ¿Alguna vez lo oíste nombrar? —preguntó Al a su amigo.

—No —-le contestó éste.

— ¿Qué hacen acá a la noche? —preguntó Al.

—Cenan —dijo su amigo—. Vienen acá y cenan de lo lindo.

—Así es —dijo George.

— ¿Así que crees que así es? —Al le preguntó a George.

—Seguro.

—Así que eres un chico vivo, ¿no?

—Seguro —respondió George.

—Pues no lo eres —dijo el otro hombrecito—. ¿No es cierto, Al?

—Se quedó mudo —dijo Al. Giró hacia Nick y le preguntó— ¿Cómo te llamas?

—Adams.

—Otro chico vivo —dijo Al—. ¿No es vivo, Max?

—El pueblo está lleno de chicos vivos —respondió Max.

George puso las dos bandejas, una de jamón con huevos y la otra de tocineta con huevos, sobre el mostrador. También trajo dos platos de papas fritas y cerró la portezuela de la cocina.

— ¿Cuál es el suyo? -le preguntó a Al.

— ¿No te acuerdas?

—Jamón con huevos.

Todo un chico vivo —-dijo Max. Se acercó y tomó el jamón con huevos. Ambos comían con los guantes puestos. George los observaba.

— ¿Qué miras? —dijo Max mirando a George.

—Nada.

—Cómo que nada. Me estabas mirando a mí.

—En una de esas lo hacía en broma, Max —intervino Al.

George se rio.

—Tú no te rías —lo cortó Max—. No tienes nada de qué reírte, ¿entiendes?

—Está bien —dijo George.

—Así que piensas que está bien —Max miró a Al—. Piensa que está bien. Esa sí que está buena.

—Ah, piensa —dijo Al. Siguieron comiendo.

— ¿Cómo se llama el chico vivo ése que está en la punta del mostrador? —le preguntó Al a Max.

—Ey, chico vivo —llamó Max a Nick—, anda con tu amigo del otro lado del mostrador.

—¿Por? -preguntó Nick.

—Porque sí.

—Mejor pasa del otro lado, chico vivo —dijo Al. Nick pasó para el otro lado del mostrador.

—¿Qué se proponen? —preguntó George.

—Nada que te importe —respondió Al—. ¿Quién está en la cocina?

—El negro.

—¿El negro? ¿Cómo el negro?

—El negro que cocina.

—Dile que venga.

— ¿Qué se proponen?

—Dile que venga.

— ¿Dónde se creen que están?

—Sabemos muy bien dónde estamos —dijo el que se llamaba Max-. ¿Parecemos tontos acaso?

—Por lo que dices, parecería que sí —le dijo Al—. ¿Qué tienes que ponerte a discutir con este chico? —y luego a George—: Escucha, dile al negro que venga acá.

— ¿Qué le van a hacer?

—Nada. Piensa un poco, chico vivo. ¿Qué le haríamos a un negro?

George abrió la portezuela de la cocina y llamó:

—Sam, ven un minutito.

El negro abrió la puerta de la cocina y salió.

— ¿Qué pasa? —preguntó. Los dos hombres lo miraron desde el mostrador.

—Muy bien, negro —dijo Al—. Quédate ahí.

El negro Sam, con el delantal puesto, miró a los hombres sentados al mostrador:

—Sí, señor —dijo. Al bajó de su taburete.

—Voy a la cocina con el negro y el chico vivo —dijo—. Vuelve a la cocina, negro. Tú también, chico vivo.

El hombrecito entró a la cocina después de Nick y Sam, el cocinero. La puerta se cerró detrás de ellos. El que se llamaba Max se sentó al mostrador frente a George. No lo miraba a George sino al espejo que había tras el mostrador. Antes de ser un restaurante, el lugar había sido una taberna.

—Bueno, chico vivo —dijo Max con la vista en el espejo—. ¿Por qué no dices algo?

— ¿De qué se trata todo esto?

—Hey, Al —gritó Max—. Acá este chico vivo quiere saber de qué se trata todo esto.

—¿Por qué no le cuentas? —se oyó la voz de Al desde la cocina.

— ¿De qué crees que se trata?

—No sé.

— ¿Qué piensas?

Mientras hablaba, Max miraba todo el tiempo al espejo.

—No lo diría.

—Hey, Al, acá el chico vivo dice que no diría lo que piensa.

—Está bien, puedo oírte —dijo Al desde la cocina, que con una botella de ketchup mantenía abierta la ventanilla por la que se pasaban los platos—. Escúchame, chico vivo —le dijo a George desde la cocina—, aléjate de la barra. Tú, Max, córrete un poquito a la izquierda —parecía un fotógrafo dando indicaciones para una toma grupal.

—Dime, chico vivo —dijo Max—. ¿Qué piensas que va a pasar?

George no respondió.

—Yo te voy a contar —siguió Max—. Vamos a matar a un sueco. ¿Conoces a un sueco grandote que se llama Ole Andreson?

—Sí.

—Viene a comer todas las noches, ¿no?

—A veces.

—A las seis en punto, ¿no?

—Si viene.

—Ya sabemos, chico vivo —dijo Max—. Hablemos de otra cosa. ¿Vas al cine?

—De vez en cuando.

—Tendrías que ir más seguido. Para alguien tan vivo como tú, está bueno ir al cine.

—Por qué van a matar a Ole Andreson? ¿Qué les hizo?

—Nunca tuvo la oportunidad de hacernos algo. Jamás nos vio.

—Y nos va a ver una sola vez —dijo Al desde la cocina.

— ¿Entonces por qué lo van a matar? —preguntó George.

—Lo hacemos para un amigo. Es un favor, chico vivo.

—Cállate —dijo Al desde la cocina—. Hablas demasiado.

—Bueno, tengo que divertir al chico vivo, ¿no, chico vivo?

—Hablas demasiado —dijo Al—. El negro y mi chico vivo se divierten solos. Los tengo atados como una pareja de amigas en el convento.

— ¿Tengo que suponer que estuviste en un convento?

—Uno nunca sabe.

—En un convento judío. Ahí estuviste tú.

George miró el reloj.

—Si viene alguien, dile que el cocinero salió. Si después de eso se queda, le dices que cocinas tú. ¿Entiendes, chico vivo?

—-Sí —dijo George—. ¿Qué nos harán después?

—Depende —respondió Max—. Esa es una de las cosas que uno nunca sabe en el momento.

George miró el reloj. Eran las seis y cuarto. La puerta de la calle se abrió y entró un conductor de tranvías.

—Hola, George —saludó—. ¿Me sirves la cena?

—Sam salió —dijo George—. Volverá en alrededor de una hora y media.

—Mejor voy a la otra cuadra —dijo el chofer. George miró el reloj. Eran las seis y veinte.

—Estuviste bien, chico vivo —le dijo Max—. Eres un verdadero caballero.

—Sabía que le volaría la cabeza -dijo Al desde la cocina.

—No —dijo Max—, no es eso. Lo que pasa es que es simpático. Me gusta el chico vivo.

A las siete menos cinco George habló:

—Ya no viene.

Otras dos personas habían entrado al restaurante. En una oportunidad George fue a la cocina y preparó un sándwich de jamón con huevos "para llevar", como había pedido el cliente. n la cocina vio a Al, con su sombrero hongo hacia atrás, sentado en un taburete junto a la portezuela con el cañón de un arma recortada apoyado en un saliente. Nick y el cocinero estaban amarrados espalda con espalda con sendas toallas en las bocas. George preparó el pedido, lo envolvió en papel manteca, lo puso en una bolsa y lo entregó. El cliente pagó y salió.

—El chico vivo puede hacer de todo —dijo Max—. Cocina y hace de todo. Harías de alguna chica una linda esposa, chico vivo.

— ¿Sí? -dijo George—. Su amigo, Ole Andreson, no va a venir.

—Le vamos a dar otros diez minutos —repuso Max.

Max miró el espejo y el reloj. Las agujas marcaban las siete en punto, y luego siete y cinco.

—Vamos, Al —dijo Max—. Mejor nos vamos de acá. Ya no viene.

—Mejor esperamos otros cinco minutos —dijo Al desde la cocina.

En ese lapso entró un hombre, y George le explicó que el cocinero estaba enfermo.

—¿Por qué carajo no consigues otro cocinero? —lo increpó el hombre—. ¿Acaso no es un restaurante esto? —luego se marchó.

—Vamos, Al —insistió Max.

— ¿Qué hacemos con los dos chicos vivos y el negro?

—No va a haber problemas con ellos.

— ¿Estás seguro?

—Sí, ya no tenemos nada que hacer acá.

—No me gusta nada —dijo Al—. Es imprudente, tú hablas demasiado.

—Uh, qué te pasa —replicó Max—. Tenemos que entretenernos de alguna manera, ¿no?

—Igual hablas demasiado —insistió Al. Éste salió de la cocina, la recortada le formaba un ligero bulto en la cintura, bajo el sobretodo demasiado ajustado que se arregló con las manos enguantadas.

—Adiós, chico vivo —le dijo a George—. La verdad es que tuviste suerte.

—Cierto —agregó Max—, deberías apostar en las carreras, chico vivo.

Los dos hombres se retiraron. George, a través de la ventana, los vio pasar bajo el farol de la esquina y cruzar la calle. Con sus sobre todos ajustados y esos sombreros hongos parecían dos artistas de variedades. George volvió a la cocina y desató a Nick y al cocinero.

—No quiero que esto vuelva a pasarme —dijo Sam—. No quiero que vuelva a pasarme.

Nick se incorporó. Nunca había tenido una toalla en la boca.

—¿Qué carajo…? —dijo pretendiendo seguridad.

—Querían matar a Ole Andreson —les contó George—. Lo iban a matar de un tiro ni bien entrara a comer.

—¿A Ole Andreson?

—Sí, a él.

El cocinero se palpó los ángulos de la boca con los pulgares.

—¿Ya se fueron? —preguntó.

—Sí —respondió George—, ya se fueron.

—No me gusta —dijo el cocinero—. No me gusta para nada.

—Escucha —George se dirigió a Nick—. Tendrías que ir a ver a Ole Andreson.

—Está bien.

—Mejor que no tengas nada que ver con esto —le sugirió Sam, el cocinero—. No te conviene meterte.

—Si no quieres no vayas —dijo George.

—No vas a ganar nada involucrándote en esto —siguió el cocinero—. Mantente al margen.

—Voy a ir a verlo —dijo Nick—. ¿Dónde vive?

El cocinero se alejó.

—Los jóvenes siempre saben qué es lo que quieren hacer —dijo.

—Vive en la pensión Hirsch —George le informó a Nick.

—Voy para allá.

Afuera, las luces de la calle brillaban por entre las ramas de un árbol desnudo de follaje. Nick caminó por el costado de la calzada y a la altura del siguiente poste de luz tomó por una calle lateral. La pensión Hirsch se hallaba a tres casas. Nick subió los escalones y tocó el timbre. Una mujer apareció en la entrada.

— ¿Está Ole Andreson?

— ¿Quieres verlo?

—Sí, si está.

Nick siguió a la mujer hasta un descanso de la escalera y luego al final de un pasillo. Ella llamó a la puerta.

— ¿Quién es?

—Alguien que viene a verlo, señor Andreson —respondió la mujer.

—Soy Nick Adams.

—Pasa.

Nick abrió la puerta e ingresó al cuarto. Ole Andreson yacía en la cama con la ropa puesta. Había sido boxeador peso pesado y la cama le quedaba chica. Estaba acostado con la cabeza sobre dos almohadas. No miró a Nick.

— ¿Qué pasa? —preguntó.

—Estaba en el negocio de Henry —comenzó Nick—, cuando dos tipos entraron y nos ataron a mí y al cocinero, y dijeron que iban a matarlo.

Sonó tonto decirlo. Ole Andreson no dijo nada.

—Nos metieron en la cocina —continuó Nick—. Iban a dispararle apenas entrara a cenar.

Ole Andreson miró a la pared y siguió sin decir palabra.

—George creyó que lo mejor era que yo viniera y le contase.

—No hay nada que yo pueda hacer —Ole Andreson dijo finalmente.

—Le voy a decir cómo eran.

—No quiero saber cómo eran —dijo Ole Andreson. Volvió a mirar hacia la pared: —Gracias por venir a avisarme.

—No es nada.

Nick miró al grandote que yacía en la cama.

— ¿No quiere que vaya a la policía?

—No —dijo Ole Andreson—. No sería buena idea.

— ¿No hay nada que yo pueda hacer?

—No. No hay nada que hacer.

—Tal vez no lo dijeron en serio.

—No. Lo decían en serio.

Ole Andreson volteó hacia la pared.

—Lo que pasa —dijo hablándole a la pared— es que no me decido a salir. Me quedé todo el día acá.

— ¿No podría escapar de la ciudad?

—No —dijo Ole Andreson—. Estoy harto de escapar.

Seguía mirando a la pared.

—Ya no hay nada que hacer.

— ¿No tiene ninguna manera de solucionarlo?

—No. Me equivoqué —seguía hablando monótonamente—. No hay nada que hacer. Dentro de un rato me voy a decidir a salir.

—Mejor vuelvo adonde George —dijo Nick.

—Chau —dijo Ole Andreson sin mirar hacia Nick—. Gracias por venir.

Nick se retiró. Mientras cerraba la puerta vio a Ole Andreson totalmente vestido, tirado en la cama y mirando a la pared.

—Estuvo todo el día en su cuarto —le dijo la encargada cuando él bajó las escaleras-. No debe sentirse bien. Yo le dije: "Señor Andreson, debería salir a caminar en un día otoñal tan lindo como este", pero no tenía ganas.

—No quiere salir.

—Qué pena que se sienta mal —dijo la mujer—. Es un hombre buenísimo. Fue boxeador, ¿sabías?

—Sí, ya sabía.

—Uno no se daría cuenta salvo por su cara —dijo la mujer. Estaban junto a la puerta principal—. Es tan amable.

—Bueno, buenas noches, señora Hirsch -saludó Nick.

—Yo no soy la señora Hirsch -dijo la mujer-. Ella es la dueña. Yo me encargo del lugar. Yo soy la señora Bell.

—Bueno, buenas noches, señora Bell —dijo Nick.

—Buenas noches -dijo la mujer.

Nick caminó por la vereda a oscuras hasta la luz de la esquina, y luego por la calle hasta el restaurante. George estaba adentro, detrás del mostrador.

— ¿Viste a Ole?

—Sí —respondió Nick—. Está en su cuarto y no va a salir.

El cocinero, al oír la voz de Nick, abrió la puerta desde la cocina.

—No pienso escuchar nada —dijo y volvió a cerrar la puerta de la cocina.

—¿Le contaste lo que pasó? —preguntó George.
—Sí. Le conté, pero él ya sabe de qué se trata.
— ¿Qué va a hacer?

—Nada.

—Lo van a matar.

—Supongo que sí.

—Debe haberse metido en algún lío en Chicago.

—Supongo —dijo Nick.

—Es terrible.

—Horrible -dijo Nick.

Se quedaron callados. George se agachó a buscar un repasador y limpió el mostrador.

—Me pregunto qué habrá hecho —dijo Nick.

—Habrá traicionado a alguien. Por eso los matan.

—Me voy a ir de este pueblo —dijo Nick.

—Sí —dijo George—. Es lo mejor que puedes hacer.

—No soporto pensar que él espera en su cuarto y sabe lo que le pasará. Es realmente horrible.

—Bueno —dijo George—. Mejor deja de pensar en eso.

FIN

Al final de la anterior lectura, surgen varias preguntas:

¿Tenemos claro cuáles eran los asesinos? ¿Los personajes del cuento están bien definidos?

¿Su comportamiento es preciso y definido, así no se describa su imagen, sino que se muestre su actuación?

¿Está bien definida la tensión que se genera con los diálogos?

¿El miedo del negro está bien expuesto?

¿La personalidad de quien va a ser asesinado es clara?

En este maravilloso cuento de Hemingway, a pesar de que escasamente se conocen los nombres de los personajes, sus semblanzas están totalmente definidas por sus actos y todo a través de los diálogos.

TALLER:

Intentar crear una narración en la que se genere una situación que se MUESTRA, aunque NO SE DESCRIBE…

Así mismo mostrar uno o varios personajes que, sin ser presentados mediante la descripción de sus semblanzas, se muestra su estado emocional, la tensión que experimentan y su comportamiento, mediante la acción.

Otro ejemplo:

A continuación, veamos otro ejemplo de un cuento, sin describir, sino mostrando lo sucedido, con personajes implícitos en la escena, más no descritos en forma explícita; sin embargo, está totalmente definida su situación emocional y la tensión que se siente:

Un microcuento
EN LA PARADA DEL AUTOBÚS…
Por Gordon McAllister.

Miraba el reloj… luego dirigía la mirada hacia la parada del bus… y esperaba…

No habían pasado ni dos minutos y nuevamente miraba el reloj y luego volvía a observar la parada del bus… Hizo lo mismo cada dos o tres minutos durante los siguientes veinticinco minutos… Le sudaban las manos…

—Va a llegar en cualquier momento, —pensaba para si—, y debo estar preparado para lo peor… ¿Qué tal que alcance a reaccionar?

Palpó su costado para constatar por enésima vez que el arma aún estaba en su sitio, y eso lo tranquilizó un poco. Sin embargo, una punzada en el abdomen le anuncio que sentía ganas de ir al baño… a lo mejor la espera y la tensión le habían dado diarrea…

—Tengo que calmarme—, pensó.

En ese instante llegó el autobús… reparó en lo grande del ventanal delantero y de lo pequeño que se veía el conductor en comparación… Parecía estar conducido por un enano…

Un instante después ya el vehículo salió de la vista y alcanzó a ver al maldito… caminando rápido lo vio por detrás… la cabeza medio calva de quién había violado a su hija y nuevamente sintió ira.

Caminó unos diez y ocho pasos hasta alcanzarlo… El hombre no se había percatado que venían por él… No medió palabra alguna con el hombre y simplemente sacó el arma y disparó cuatro veces directo a la cabeza…

Incluso, el ruido del arma lo sorprendió como si no hubiera sido él mismo quien la había accionado.

Luego caminó muy tranquilo con gran parsimonia, a pesar del caos que en ese instante se formó en la escena… La gente gritaba, corría, el hombre en el suelo, en medio de sus últimos espasmos mortales, se desangraba velozmente y él simplemente se alejaba como si no fuera consigo mismo…

Dos cuadras más adelante, subió a un taxi que pasaba y desapareció de la escena, y de la vida de aquel hombre moribundo para siempre.

Nunca se supo quién era el occiso, pues era nuevo en la ciudad, y menos el agresor que había acabado con su vida…

No fue posible iniciar la concebida investigación exhaustiva y el caso simplemente fue cerrado y archivado.

La venganza se había consumado.

FIN

Gordon McAllister.

— O —

Capítulo 8.
Elementos de la narración

El entorno de la narrativa está compuesto por:
- La Atmósfera.
- El Ambiente.
- El Clima.
- El Tiempo.

LA ATMÓSFERA:
¿Qué es la atmósfera en la literatura?

La atmósfera literaria hace referencia al ámbito emocional que el autor quiere transmitir al lector a través de la secuencia de eventos, personajes, estructura, trama, y demás aspectos de la parafernalia recreativa que rodea a la narración.

Aunque algunos autores prefieren referirse a la atmósfera con otro tipo de definición, para el presente libro yo prefiero la definición tradicional de atmósfera, relacionada con el clima emocional con que el autor influye en el fuero interno del lector.

La palabra, la frase, la intención del párrafo y lo que significan los elementos necesarios para elaborar un texto, pueden generar un efecto emocional en el lector.

Una frase puede tener un poder inmenso para producir emociones, bien sean negativas, positivas o neutras.

Veamos la frase:

"*Estaba tan caído de ánimo que hasta se le dificultaba respirar*".

Esta frase simple, evoca inmediatamente la idea de lo que se puede sentir en un momento de depresión profunda…

Ahora veamos una fotografía al respecto, y se completa el cuadro:

Las sensaciones de tristeza y desesperanza se pueden transmitir desde esa frase, a la cual se le agrega toda una parafernalia acompañante como puede ser el resto de la historia. Veámosla así:

"Juan Piscitello acababa de recibir la noticia del fallecimiento de su amada novia con quien se iba a casar a fin de mes. Un accidente automovilístico en la lejana Buenos Aires terminaba de un solo tajo con todos sus sueños. Él se encontraba terminando un posgrado en literatura inglesa en Londres; más aún, este fin de semana entregaría su tesis doctoral y ayer mismo acababa de comprar el tiquete de regreso a su amada Argentina.

Lo que sintió fue algo peor que una puñalada en el alma, un objeto filoso rompiendo sus entrañas y sin tener la compañía de alguien para desahogarse en ese momento.

Estaba tan caído de ánimo que hasta se le dificultaba respirar; incluso un pensamiento paso volando por su mente… en ese instante él contemplaba la posibilidad de acabar con su vida".

La atmósfera es ese cuadro realmente dramático con el cual, uno como autor intenta transmitir una sensación emocional de tragedia, desesperanza y una tristeza terriblemente deprimente que, incluso, hace pensar en la posibilidad del suicidio.

Veamos otro ejemplo:

Una frase estresante:

"En ese instante una figura siniestra apareció helando la sangre".

Y una fotografía acompañante:

Con la frase y la foto, se siente un apretón en el plexo solar, y comienza a percibirse una sensación de miedo, angustia y tensión que nos afecta…

Y ahora veamos el resto de la historia:

"Al final de la tarde, en el bosque de alta montaña, se percibía un momento alucinante donde el entorno estaba pincelado con una acuarela de grises helados y lluvia pertinaz que te calaba el alma.

Las hojas mojadas despedían un fuerte olor a follaje húmedo, unido a la rancia esencia de musgos lloviznados, sauces llorones y líquenes salpicados de gotas de rocío de recónditas montañas.

Hacía un momento había comenzado a bajar desde la cima, una niebla densa y fantasmagórica, que iba cubriendo todo el entorno con una fría sensación impenetrable… Algo indescifrable en el ambiente hacía sentir que estaba por ocurrir un suceso inesperado y terrible…

En ese instante una figura siniestra apareció helando la sangre en las venas, como si su sola presencia, llamara a gritos el terror sentido en el estómago. Una chica tenebrosa, vestida con un liviano lino manchado de mugre, una imagen pálida y monocromática, el cabello apelmazado sobre el rostro, escondía sus facciones, y su cuerpo, mostraba lo que pareciera era el visible rigor mortis de un difunto...

No había forma de correr montaña abajo, pues la visibilidad se había vuelto nula y el peligro de caer por el acantilado era apremiante…".

(Ahora continuemos con un giro inesperado en la narrativa…)

- En ese momento se alcanzó a escuchar un voz muy débil y apremiante proveniente de la siniestra imagen:

— ¡Ayuda por el amor de Dios!!!
— ¡Ayúdenme!!!

— ¿Quién es usted? —preguntó él, aún aterrado…

—Soy la única sobreviviente… —dijo la chica, y continuó—, la avioneta cayó arriba en la cima de la montaña y toda mi familia murió en el accidente…

El joven se acercó sigiloso y pudo constatar que brotaba sangre de la pierna derecha de la joven.

—Me acababa de casar esta mañana y mire lo que pasó… nos accidentamos… todos murieron…

Fin.

Gordon McAllister.

Nuevamente uso el mecanismo narrativo de generar una atmósfera emocional fuerte, para afectar al lector con lo mencionado en el texto, y generar la sensación de angustia, temor y alta tensión… o bien, inesperadamente pasar a la comprensión y la compasión.

Veamos otro aspecto importante: El colorido grisáceo que lleva a sentir la impresión de un momento apremiante, los olores circundantes característicos de un ambiente de bosque tropical húmedo de alta montaña, y las impresiones visuales que te previenen, dan la sensación de realismo a la escena narrada y contribuyen a la conformación de la atmósfera. Si se agrega la descripción de la temperatura baja y la sensación de frío, sumado a la neblina que baja de los riscos, todo esto bosqueja un cuadro de montaña mucho más completo que si solo decimos fríamente *"En la montaña llovía, hacia frio y había niebla*", pues de esta forma no se toca el alma del lector.

En el párrafo anterior, mencionamos:

"*Las hojas mojadas despedían un fuerte olor a follaje húmedo, unido a la rancia esencia de musgos lloviznados, sauces llorones y líquenes salpicados de gotas de rocío de recónditas montañas….*

Es una impresión olfativa que da mayor realismo a la escena y completa con éxito la atmosfera que se quiere desarrollar.

Ahora veamos el ejemplo de otra escena con una atmósfera narrativa diferente:

Un fragmento de la novela:
EL RECUERDO DE LOS AÑOS PERDIDOS
De: Gordon McAllister.

"Desde la prisión "Spask No. 99", en Karaganda, viajando hasta la orilla del Mar Caspio.

Una madrugada muy oscura, siendo las 2:30 a.m., improperios, infernales pitos de alarma para despertar, los levantaron con gritos y golpes. Ese era el trato acostumbrado y el modo de dar órdenes en el penal, lo extraño era que, a esa hora tan temprana, no acostumbraban a levantarlos aún.

Un momento después, ya vestidos con sus harapos carcelarios y listos, les ordenaron subir a los vagones del tren de carga que esperaba en el andén de la paupérrima estación, dentro de las instalaciones del penal.

No llevaban ningún equipaje ni pertenencia alguna de valor, como era de suponerse, nada tenían los prisioneros salvo la ropa que llevaban puesta; aunque escondidos, también llevaban algunos supuestos tesoros apreciados por ellos, como fotos de amadas, cartas estimadas, o cualquier minucia de alto valor emocional.

También llevaban escondidos algunos preciosos bienes materiales de relativo y discutible valor, como un pedazo de cuerda, una foto envejecida de alguna actriz medio desnuda, una estampita de origen religioso que había acompañado a alguno desde el comienzo del cautiverio, o también, un poema en un papel amarillento manchado por el correr de los años transcurridos,

un pedazo de alambre, un cordón de zapato, o un palo que habían afilado durante meses, un cubierto de metal robado en la cocina, o quizás, una piedra del agradecimiento, especialmente guardada para recordar la necesidad de mantener la mente unida al Creador, en aras de lograr sobrevivir un día más.

En el tren de carga, apiñados de pie o por turnos sentados en el suelo mugriento, iniciaron un largo viaje. No sabían el destino final, aunque algún guardia, quizás de buenos sentimientos, o a lo mejor con malas intenciones, les filtró la información, que se regó en un instante. Al parecer, según dijeron, iban camino a la libertad. Nadie creyó y siguió la incertidumbre general.

Luego de más de 42 horas, donde solo recibieron pan negro y agua por todo alimento, seguía un recorrido de aproximadamente 2.916 kilómetros.

A través de las mínimas mirillas abiertas a golpes de puño, rompiendo un poco las tablas cerradas del vagón, algunos prisioneros lograron ver que estaban llegando a un puerto a orillas de un inmenso mar.

Alguien reconoció que era el puerto de Aktau, a orillas del Mar Caspio, un lago gigantesco al que le decían mar. Ahí los bajaron a gritos y golpes de cachiporra, los separaron por grupos de nacionalidades y los embarcaron nuevamente en diferentes navíos y ferris que emanaban apáticos vapores por sus negras chimeneas, confundiéndose con la bruma de otro amanecer ausente de sol y de ternura.

Desfallecían de cansancio, hambre e incertidumbre, dadas las jornadas interminables y el destino perdido en un futuro incierto.

Seguían siendo prisioneros y tratados como tales, y mientras tanto, las esperanzas perdidas continuaban.

Navegaron el mar Caspio, desde Aktau hasta el puerto de Bakú en Azerbaiyán. Luego los montaron en otro tren de carga, en mejores condiciones, y la comida iba mejorando, ahora daban arroz con algo de verduras.

Desde ahí, por tierra, en varios autobuses, pasando por Tiflis, capital de la República Socialista Soviética de Georgia, fueron llevados en otro tren de carga, en un trayecto de aproximadamente 1.600 kilómetros hasta el puerto de Odessa en Ucrania a orillas del Mar Negro, donde ya

los esperaban, para ser embarcados en un nuevo navío, en cuyo costado estaba escrito el nombre de Semíramis.

Nunca les mencionaban el lugar de destino, y las perdidas esperanzas eran reemplazadas por una creciente expectativa más bien negativa.

Sin embargo, pronto comenzaron a observar que los organizadores del nuevo periplo llevaban una insignia, una banda en el brazo con el distintivo de la Cruz Roja Internacional y entre ellos comenzó a formarse un hálito de vida y esperanza.

Por fin, comenzaban a creer que sí serían liberados y el buen trato que recibieron era un buen augurio. Ahora estaban bajo la responsabilidad de la Cruz Roja Internacional a quienes habían sido entregados y comenzaban a ser tratados como seres humanos, algo casi olvidado e inaudito.

Realmente sabían que ya estaban lejos del Gulag de Karaganda, aunque no sabían a ciencia cierta cuál sería su destino final. Tal vez otra prisión o tal vez la libertad, más nada concreto les dijeron.

Una vez zarpó el Semíramis, tuvieron que pasar de largo y sin detenerse, por el Estrecho del Bósforo, frente a Estambul, en Turquía, para poder comenzar a entrar en confianza y dejar atrás la idea de que serían asesinados o en el mejor de los casos, encarcelados de nuevo en otra prisión, por lo menos sabían que ya estaban entrando en Occidente.

Luego les informaron que estaban pasando por el Mar Egeo, y comenzaron a observar a lo lejos lo que dijeron eran unas islas de nombres como: Santorini, Corfú, Milos y Mykonos.

Ahora ya sabían que estaban muy lejos de la Unión Soviética y que ya no serían devueltos a prisión. En aquellas islas, al ver una bandera de franjas azules y blancas con una cruz igualmente azul en la parte superior izquierda, alguien les informó que se encontraban atravesando un país marítimo llamado Grecia y esa era una primera imagen de la libertad". [45]

* * *

[45] McAllister Gordon, 2023, El recuerdo de los años perdidos, Ediciones Carena, Barcelona, España.

El anterior es un buen ejemplo de lo que significa la atmósfera emocional entre un grupo de prisioneros que van a ser liberados después de haber pasado largos años en un Gulag, un campo de concentración en la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, al finalizar el régimen del autócrata *Joseph Stalin,* en 1954.

* * *

TALLER:

Se sugiere al lector que comience a realizar ejercicios de desarrollo de la creatividad, al tomar una de las siguientes frases, lo que da pie para considerar una atmosfera narrativa especifica y a continuación desarrolle un párrafo o un cuento a partir de dicha frase.

Ejemplos:

- Estaba en la playa… aquel era el final de un atardecer pincelado de bellos colores… "me quedé solo escarbando en la arena buscando mi niñez". [46]

- Era una tarde lluviosa, un camino solitario, y un futuro incierto y yo confuso con mis sentimientos encontrados…

- A través de la ventana veía pasar el mundo, sin embargo, ya no tenía prisa, pues ya no quedaba tiempo… y ¿qué podía hacer?

[46] Una alegoría a la canción MI NIÑEZ de Joan Manuel Serrat. https://www.youtube.com/watch?v=rBUfkwdr-lw

- Aquel día caminaba por la playa, estaba amaneciendo, iba solo con mis propios pensamientos, y recordaba aquella tarde de abril cuando la vi por primera vez…

- Era un nuevo día colmado de esperanzas, un horizonte amplio pletórico de buenos augurios. Por fin la vida comenzaba a sonreírle…

- Era el final, quizás un adiós… había sido una tarde de jueves lluviosa, colmada de duras confesiones, ya todo estaba dicho… y ahora, ¿qué?

* * *

Con el fin de ayudar a matizar la capacidad creativa, se sugiere poner una música acorde con la atmósfera del relato y adicionalmente se posible conseguir unas fotografías que hagan referencia al mensaje del texto, esto le ayudará a despertar nuevas ideas y sensaciones.

— O —

Capítulo 9.
El ambiente narrativo o literario

EL AMBIENTE:

En los cursos o escritos acerca de la escritura creativa, cuando se habla del ambiente, generalmente se mencionan tres tipos de acepciones relacionadas con el ambiente, a saber:

- Ambiente Físico.
- Ambiente Psicológico.
- Ambiente Social.

Aunque pienso que hay otras acepciones adicionales para el tema del ambiente narrativo, como serían los siguientes:

-Ambiente Cultural.
-Ambiente Político.
-Ambiente Climático.
-Ambiente Económico.

Por lo pronto, definamos primero que es el ambiente Narrativo o literario:

Podría decirse que el ambiente es el ámbito o contexto del escenario, bien sea físico, emocional, psicológico o socioeconómico, que sirve de marco de referencia a una narrativa literaria sobre una historia que se quiere contar.

En otras palabras, se trata de definir el entorno ambiental que rodea a la narrativa en ciernes.

TIPOS DE AMBIENTES NARRATIVOS O LITERARIOS:

1. AMBIENTE FÍSICO

El ambiente físico es el lugar, donde se localiza el escenario en el que transcurren los hechos narrados, el cual puede ser regional, estatal, direccional o geográfico, o también, es el entorno ambiental de un lugar específico donde se desarrolla una historia. Es una localización concreta que sirve de marco de referencia para dar algo de realismo a la historia.

Ejemplo:

Comienzo de:
El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
De: Miguel de Cervantes Saavedra.

- *En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua rocín flaco y galgo corredor… etc.*

Ejemplo:
Fragmento de la novela:
Y SE FUE CON EL VIENTO
De: Gordon McAllister.

- Un día, aparecía una mínima oportunidad venida desde el fondo de la vida, una nimiedad con potencial de volverse grandiosa si se quisiera aprovechar y el joven miserable la tomó como su única tabla de salvación.

Ya había pasado la frontera mexicana sin mayor inconveniente y había llegado exhausto a un lugar extraño en las montañas, donde lo había llevado un camionero amable, en un furgón desvencijado, bastante acabado por el trajín de una vida entera de maltratar caminos, trochas y frecuentar lugares perdidos en los rincones alejados de la vida.

Alcanzó a leer en una pieza de hojalata, con letras rojas, un nombre: Tapalpa.

Un cura cristiano, habitante de ese pueblo perdido en la distancia de un camino extraviado, lejos de todo lo existente y aparte del camino del progreso y de la vida, lo escuchó con atención… y al ver la necesidad del joven, y la contagiosa ausencia de prosperidad y de futuro promisorio, le ofreció una oportunidad como monaguillo, aprendiz de sacristán, y conserje de la minúscula parroquia de aquella olvidada lejanía.

Para el joven miserable eso fue como tocar el mismo cielo con la punta de los dedos…

* * *

El ambiente físico también puede hacer referencia al lugar específico donde se desarrolla la escena, la descripción del mobiliario, el suelo, paredes, contorno ambiental con comensales o sin ellos, con copas, viandas, humaredas de cigarrillos, olores a licores vinos y cervezas, etc.

Veamos un ejemplo:

Fragmento del cuento
UN RELATO DE AMOR ADOLESCENTE.
De: Gordon McAllister

Paris – 2017

A finales de enero, estaba Alejandro Giovanelli, junto a sus amigos, en aquel tradicional lugar, el Café de Flore de París, situado en la calzada derecha del Boulevard de Saint Germain de Pres, un ancestral café al que el tiempo le había otorgado una pátina de brillante color marrón oscuro, que enmarcaba todo un entorno compuesto de rancia tradición literaria, con pinceladas de existencialismo rampante, arraigos pre y post revolucionarios, unos definitivos matices de indómita rebeldía intelectual bastante kafkiana y absurdista y un subyacente trasfondo de apasionado y entusiasta ánimo de discusión filosófica y literaria.

En ese café, después de más de cien años de cultivada tradición, aún flotaba en el ambiente, el olor de las más espirituosas bebidas: whiskies, brandis, coñacs, cafés de múltiples procedencias, vinos del mundo,

champañas, y licores de todas clases, más aromas de humo de tantos cigarros, cigarrillos y tabacos, junto con el sesudo delirio intelectual de decenas y quizás centenas, de filósofos, escritores, y para darnos una idea del ambiente, baste mencionar algunos pocos, como eran: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, André Bretón, Salvador Dalí, Jacques Prévert, Léon-Paul Fargue, Georges Bataille y Raymond Queneau, Pablo Picasso, André Derain, Ossip Zadkine, los hermanos Giacometti, Ernest Hemingway, Truman Capote, algunas estrellas de cine y farándula, como Brigitte Bardot, Alain Delon, Yves Montand, Anne Girardot, o las eternas partidas de ajedrez de Apollinaire y Trotsky y otros muchos comensales, algunos de ellos muy famosos y otros no tanto, así como muchos otros conocidos y desconocidos literatos, pintores, músicos, varias inteligentes e interesantes damas, muchos profesionales de diferentes ramas del saber, varios revolucionarios auténticos, y otros, simples revoltosos de oficio. Algunos abogados de renombre, otros tinterillos y lagartos con dudosas relaciones públicas, varios críticos literarios que se creían mucha cosa sin ser absolutamente nada, muchos mechudos bohemios, uno que otro borracho sin remedio, varios exitosos empresarios y muchos simples fracasados y perdedores, que deseaban verse rodeados de alguien importante, al amparo de una buena taza de café, por unas pocas monedas que a la larga les resultaban caras o de permitirlo su bolsillo, una buena copa de vino de marca o uno sin marca más económico.

* * *

2. AMBIENTE PSICOLÓGICO:

Hace referencia a las formas de comportamiento y las emociones humanas, así como las patologías psicológicas, los estados mentales: consciente, subconsciente e inconsciente, los comportamientos de los individuos con sus juegos psicológicos, formas de manipular a sus semejantes, y traumas, miedos, angustias, alegrías, felicidad, rencor, odio etc.

Hay escritores especializados en describir relatos cargados de fuerza psicológica, tensiones creadas por el

comportamiento humano y todas sus variantes. En mi caso particular, tengo la tendencia a escribir narrativas históricas y la investigación que realizo se centra más en aspectos geográficos e históricos, que en temas psicológicos; sin embargo, en medio de las historias, al abordar personajes disimiles y con diversos intereses, traumas y tendencias, se hace necesario tocar, así sea tangencialmente, el ambiente psicológico que rodea la narración.

Veamos algunos ejemplos:

Un poema tal vez intenta retratar a una persona con sus características psicológicas completas.

Poema:
Esa eres tú…
Por: Gordon McAllister
¿Que cómo eres?
Eres etérea como una bruma pasajera,
Eres fugaz como un soplo delirante,
Eres ingrávida como un suspiro momentáneo,
Eres furtiva como una sombra sugestiva,
Y eres casi real como una ilusión encantadora.

Eres como las intenciones ilusorias,
Eres como los sueños transitorios,
Eres como un perfil imaginario,
Y eres como las imágenes del alma.

Eres la vida que pasa en un instante,
Eres la sombra de un momento pasajero,
Eres el intervalo entre dos sueños,
Y eres el espacio entre lo real y lo soñado.

Eres como una sombra que pasa aligerada,
Eres como una idea vacilante,

Eres como un delirio sutil y nebuloso,
Y eres como un estado del alma sin retorno,

Eres frágil como una porcelana,
Eres casi real y alucinada,
Eres como un amor etéreo y delicado,

Y eres como el último sueño imaginado,
Esa eres tú.

* * *

Ahora veamos otro poema que intenta penetrar en el fuero interior de la tristeza sentida por un personaje que se desdobla a través de la pluma del autor:

Poema:
La tristeza sentida parecía
Por: Gordon McAllister

La tristeza sentida parecía,
la lluvia tras el cristal mojado,
un atardecer que mataba de nostalgia,
una mirada que se perdía con el correr del tiempo,
o un anhelo que iba desapareciendo.

Sí, la tristeza sentida parecía,
una lágrima que brotaba sin permiso ni consuelo,
un sueño truncado en el destino adverso,
y la lucha estéril y febril de Don Quijote.

Parecía una música que evocaba atávicos recuerdos desolados,
un sentimiento amargo y truculento,
una vida que pasaba veloz y sin descanso,
o la vejez infame que llegaba imperdonable.

Parecía la circunstancia adversa de la vida, sin razones,

la soledad apabullante y sin remedio,
una cama sin compañía ni cobijo,
y parecía la búsqueda de Proust de su perdido tiempo,

Parecía una melancolía que ahogaba el corazón,
o quizás una vida sin sentido ni horizonte,
una lluvia que caía y atormentaba el alma,
o aquella traición de Bruto a Julio César.

Parecía un pensamiento deprimente y lánguido,
un invierno helado y repentino,
un sentimiento de dolor que acongojaba el alma,
o el sentimiento de una niña que ha perdido su muñeca.

La tristeza sentida parecía,
los recuerdos de una madre que no olvida sus difuntos,
el llanto de un pequeño que llora de abandono,
el sentimiento de un coronel que no tiene quien le escriba,
y todo eso parecía ser la tristeza del alma sin remedio.

* * *

Ahora veamos, en otro poema, el retrato psicológico de un personaje polémico de cuento, bastante realista y cotidiano, que uno se encontraría entre tantos conocidos, comparado con otro que es un verdadero sabio erudito, raro y escaso como pocos.

Prosa poética:
El falso erudito y el sabio eremita
Por: Gordon McAllister.

Ausente la luz de la sabiduría,
Aquel falso erudito opacaba la noche más oscura,
la pintaba de negro porvenir sin horizonte,

y la hacía vacía de saber y de conciencia.

Su realidad absurdamente presentada,
sin esperanzas de rimas comprensibles,
y ellos se iban acostumbrando casi,
a sus gritos de silentes estridencias,
que se lanzaban estériles y fatuas,
contra el vacío de una vida sin sentido.

Pero ¿Quién se creía? ¿Un prohombre? ¿Un portento?
¿Un erudito de las ciencias, las letras y el saber?
¿Quién era en realidad ese notable porfiado,
que se creía especial, sin poder serlo?

Quizás solo una imagen de supuesto realismo,
o tal vez una falacia, un remedo de certezas imposibles.
¿Quizás un figurín?

¡Sí! eso era, un figurín que ofrecía pálidas respuestas, respuestas materiales que parecían certeras,
y no era más que el incipiente intérprete
de una vida rutinaria y sin sentido,
que no alcanzaba las mínimas reflexiones ontológicas,
sino simples respuestas confundidas,
con superfluas frases rimbombantes.

Solo frases extraviadas emanadas,
de mediáticos y falsos pensadores,
provenientes de una máquina de electrónica visión,
que convencían sin mayores argumentos,
a los televidentes de escasa comprensión.

Y al otro lado de la acera, estaba aquel,
el otro, silencioso, apartado y solitario,
le decían el loco peregrino,

alejado de los círculos de falsos comentarios,
de los temas supuestamente contundentes,
que parecían reales, sin poder llegar a serlo,
como lo era la inmediatista actualidad política.

No se ocupaba él de la falsa trascendencia,
de sucesos contingentes deformados,
que cada veinticuatro horas llenaban de inmundicia,
el espacio de las mentes extraviadas,
ocupadas en pensamientos corrientes o fatales,
formando desadaptados a la propia trascendencia,
inmersos en una vida hueca de profundas convicciones,
ausentes de lo que es una existencia equilibrada.

Y desde allá lo señalaban y decían:
—Ahí va, ése es, un tipo raro y quizás está algo loco.
Sí, un tipo raro, a quien nada se le entiende,
tal vez tocado por un exceso de profundas e innegables cosmológicas visiones trascendentes,
o quizás pletórico de incomprensibles filosóficas certezas.

—Sí, —decían aquellos desde lejos—, es un tipo raro que al parecer no coordina sus palabras.
Eso pensaban aquellos, con la pobre
capacidad de comprensión de los comunes,
y pensaban, sin entender lo que decía,
que solo hablaba de cosas sin sentido,
sin coherencia ni realidad palpable.

Y otros más decían de él:
—Es que no entiende de política, ni tampoco le interesa,
pues no discute ni está con ninguno de los bandos,
además, ni siquiera es un creyente,
ni sigue los postulados de una iglesia,
y muy seguramente se irá a condenar en los infiernos,

por su falta de fe, de fervor, de beatitud,
y de la necesaria apostólica devoción acostumbrada.

—Pero, —también pensaban los más sabios—,
tal vez está más cuerdo que cualquiera,
es quizás un sabio eremita ya descontaminado,
—Sí, —eso pensaban los más lúcidos.
Pues aquel supuesto loco, realmente vivía ocupado,
en filosofías de profundas dimensiones,
o en la física cuántica de probabilidades infinitas,
o en la realidad de extrañas subatómicas partículas,
o en la cosmología que permitía el ingreso
a mundos de fugaces fantasías,
o en otras dimensiones de existencia,
más allá de las razones cotidianas,
en medio de galaxias y universos paralelos,
y físicas teóricas extrañas,
Sí, ese era su mundo,
un solitario mundo de lejanas periferias.
Además, él no hacía caso a tan absurdos comentarios,
ni siquiera volteaba a mirar a sus equivocados críticos,
ni le importaban sus miradas de reproche.
Simplemente continuaba su camino,
perdido en sus profundas reflexiones,
donde la sabiduría sin límites era la única luz en su camino.
Y al momento, ya iba lejos,
lejos del ruido cotidiano,
muy lejos iba, con su andar cadencioso y solitario.

* * *

3. AMBIENTE SOCIAL.

Muchos videos y cursos de escritura creativa aglutinan diferentes aspectos de tipo ambiental al contexto del presente ambiente social.

Veamos algunos de ellos:

Aparte del ambiente social como tal, podemos diseccionarlo para abordar por aparte otros temas como el ambiente económico, el ambiente cultural, el ambiente político, el ambiente religioso, el ambiente laboral, etc. En consecuencia, vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos.

El ambiente social visto en forma simple e individual diría que hace referencia a lo social, a las costumbres de la sociedad, a los resquemores morales, a los prejuicios sociales, las diferencias de clases sociales, los juicios de valor relacionados con las costumbres sociales.

En este tema la literatura obligatoriamente tiene un fértil terreno para explorar y plantear diferentes narrativas acerca del ambiente social.

Veamos un ejemplo de ambiente social en un entorno de jóvenes. Una fotografía en un café con unos jóvenes y se percibe como un instante cotidiano.

Fragmento de la novela
En el café de la Juventud Perdida
De: Patrick Modiano.
Editorial Anagrama, Página 11.

"Y según iba pasando el rato y todos la llamaban Louki, creo que sentía alivio por tener ese nombre nuevo. Sí, alivio. Porque, desde luego, cuanto más lo pienso más vuelvo a la primera impresión: se refugiaba aquí, en Le Condé, como si quisiera huir de algo, escapar de un peligro. Se me ocurrió cuando la vi sola, al fondo del todo, en aquel sitio en donde nadie podía fijarse en ella. Y cuando se mezclaba con los demás, tampoco llamaba

la atención. Se quedaba en silencio y reservada y se limitaba a escuchar. Llegué incluso a decirme que, para mayor seguridad, prefería los grupos escandalosos, prefería a los «bocazas», porque, en caso contrario, no habría estado casi siempre sentada en la mesa de Zacharías, de Jean Michel, de Fred y de la Houpa… Junto a ellos, el entorno se la tragaba, no era ya sino una comparsa anónima, de esas de las que dicen en los pies de foto: «Persona no identificada» o, más sencillamente, «X». Sí, en la primera época de Le Condé nunca la vi hablando a solas con alguien. Y además no había inconveniente en que alguno de los bocazas la llamase Louki cuando hablaba para todos puesto que en realidad no se llamaba así.".

* * *

Otro ejemplo de ambiente social. En este caso un ambiente diferente en la ciudad de Tokio y quizás desconocido para los occidentales en general.

Cuento:
La fiesta de baile
De: Ryunosuke Akutagawa

"Esto fue en la noche del día tres de noviembre del año 19 de Meiji. Akiko, hija de la familia XX, de 17 años de edad, subía en compañía de su padre, hombre calvo, la escalera de la Casa Rokumei, donde se celebraba la fiesta de baile. Alumbradas por la fuerte luz de la lámpara, las grandes flores de crisantemo, que parecían artificiales, formaban una barrera de tres hileras en ambos lados de los pasamanos; los pétalos se revolvían en desorden como hojas flotantes en cada una de las tres filas, de color rosado en la última, de amarillo intenso en la del medio y de blanco puro en la más cercana. Al cabo de la barrera de crisantemos la escalera desembocaba en la sala de baile, de donde ya desbordaba sin cesar la música alegre de la orquesta, como un suspiro de felicidad incontenible.

A Akiko ya le habían inculcado el idioma francés y el baile occidental, pero era la primera vez que asistía a una ceremonia formal. Estaba tan nerviosa y distraída que apenas le contestaba a su padre, que le hablaba de cuando en cuando mientras viajaban en un coche tirado por

caballos; se sentía carcomida desde el interior por una extraña sensación inestable, que se podría llamar inquietud placentera. Desde la ventana alzó con insistencia la mirada nerviosa para contemplar la ciudad de Tokio iluminada por escasos faroles que dejaban atrás a medida que avanzaba el coche, hasta estacionarse al fin delante de la Casa Rokumei.

Una vez adentro, Akiko se topó con un incidente que la hizo olvidar la inquietud; justo a la mitad de la escalera, el padre y la hija alcanzaron al diplomático chino, que les aventajaba algunos peldaños. Ladeando su cuerpo obeso para dejarles paso, el caballero le lanzó una mirada de admiración a Akiko. El vestido fresco color rosa, la cintilla celeste que colgaba con elegancia del cuello, una sola rosa que despedía una fragancia desde el cabello negro oscuro: la figura de la mujer japonesa, recién tocada por la cultura occidental, se destacaba esa noche con una belleza impecable que dejó abrumado al diplomático chino de coleta larga. En seguida, vinieron bajando con prisa dos japoneses vestidos de frac, que, al cruzarse con ellos, se volvieron casi por instinto para lanzar una mirada rápida de la misma admiración hacia la espalda de Akiko. Los dos señores se ajustaron la corbata blanca de una manera automática, sin explicarse por qué lo hacían, y siguieron su marcha apresurada hacia el vestíbulo entre los crisantemos.

Cuando el padre y la hija terminaron de subir la escalera hasta el segundo piso, se encontraron a la entrada de la sala de baile con un conde de barba canosa, anfitrión de la fiesta, que, exhibiendo condecoraciones en su pecho, recibía generoso a los invitados, junto con la condesa, algo mayor que él, vestida con esmero al estilo Louis XV. A Akiko no le pasó desapercibido, hasta que el conde reveló un asombro inocente que cruzó en un instante fugaz por su cara astuta sin dejar rastro. Mientras el padre, siempre amistoso, presentó su hija al conde y a la condesa de manera escueta, con una sonrisa alegre. Ella se tranquilizó lo suficiente como para detectar lo vulgar que era el rostro de la condesa altanera.

En la sala de baile también florecían a sus anchas los crisantemos hasta llenar los rincones más recónditos. El espacio estaba repleto de encajes, flores y abanicos de marfil que se removían en medio del perfume como una ola silenciosa al compás de las damas en espera de su pareja. Pronto, Akiko se separó de su padre y se mezcló con un grupo de damas elegantes. La

mayoría eran muchachas de su misma edad, envueltas en vestidos semejantes color celeste o rosa. Al fijarse en Akiko, las damas empezaron a cuchichear como pajaritos y elogiaron al unísono la belleza sobresaliente que dominaba la noche.

Apenas integrada al grupo, apareció sigiloso de algún escondrijo un francés desconocido, oficial de la marina, que se le acercó haciendo una venia de cortesía a la japonesa con los brazos caídos. Akiko sintió que le subía un rubor tenue por las mejillas. Sin necesidad de preguntar para qué la invitaba el hombre con esa venia formal, ella se volvió hacia la dama del vestido celeste que se sentaba a su lado, para ver si podía dejar en sus manos el abanico que llevaba consigo. De manera inesperada, el oficial francés, con un asomo de sonrisa en las mejillas, le dijo sin ambages en japonés, marcado por un acento peculiar:

–¿Quiere bailar conmigo? ". [47]

4. AMBIENTE SOCIOECONÓMICO:

Así mismo, cuando estamos abordando el tema del ambiente social, es necesario tocar algún punto álgido y controvertido como lo es el de las clases o estratos sociales, entremezclado en la descripción de las condiciones de vida de los personajes de una narración.

Al desarrollar una novela o un cuento, debemos tener muy claro el ámbito socioeconómico en el que se desenvuelven los personajes. Un entorno de riqueza y prosperidad dará ciertos lineamientos y un ambiente de pobreza y miseria dará otros. Las dificultades para atravesar las afugias económicas han marcado la literatura a través de la historia.

Muchas novelas sugieren ambientes socioeconómicos sórdidos, donde, la descripción del ambiente eventualmente nos muestra el grado de miseria al que llegan los personajes involucrados en ese escenario. Pero, incluso, sin mencionarlo

[47] https://ciudadseva.com/texto/la-fiesta-de-baile-akutagawa/

con una descripción, se puede hacer sentir la tensión socioeconómica de un ambiente mísero y deprimentemente pobre, con la sola alusión a las acciones de los personajes, sus diálogos y las características del propio relato.

Veamos un ejemplo clásico:

Cuento:
Aniuta
De: Antón Chéjov

"Por la peor habitación del detestable Hotel Lisboa paseábase infatigablemente el estudiante de tercer año de Medicina Stepan Klochkov. Al par que paseaba, estudiaba en voz alta. Como llevaba largas horas entregado al doble ejercicio, tenía la garganta seca y la frente cubierta de sudor.

Junto a la ventana, cuyos cristales empañaba la nieve congelada, estaba sentada en una silla, cosiendo una camisa de hombre, Aniuta, morenilla de unos veinticinco años, muy delgada, muy pálida, de dulces ojos grises.

En el reloj del corredor sonaron, catarrosas, las dos de la tarde; pero la habitación no estaba aún arreglada. La cama hallábase deshecha, y se veían, esparcidos por el aposento, libros y ropas. En un rincón había un lavabo nada limpio, lleno de agua enjabonada.

– El pulmón se divide en tres partes -recitaba Klochkov-. La parte superior llega hasta cuarta o quinta costilla…

Para formarse idea de lo que acababa de decir, se palpó el pecho.

– Las costillas están dispuestas paralelamente unas a otras, como las teclas de un piano -continuó- Para no errar en los cálculos, conviene orientarse sobre un esqueleto o sobre un ser humano vivo… Ven, Aniuta, voy a orientarme un poco…

Aniuta interrumpió la costura, se quitó el corpiño y se acercó. Klochkov se sentó ante ella, frunció las cejas y empezó a palpar las costillas de la muchacha.

– La primera costilla -observó- es difícil de tocar. Está detrás de la clavícula… Esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta… Es raro; estás delgada, y, sin embargo, no es fácil orientarse sobre tu tórax… ¿Qué te pasa?

– ¡Tiene usted los dedos tan fríos!…

– ¡Bah! No te morirás… Bueno; esta es la tercera, esta es la cuarta… No, así las confundiré… Voy a dibujarlas…

Cogió un pedazo de carboncillo y trazó en el pecho de Aniuta unas cuantas líneas paralelas, correspondientes cada una a una costilla.

– ¡Muy bien! Ahora veo claro. Voy a auscultarte un poco. Levántate.

La muchacha se levantó y Klochkov empezó a golpearle con el dedo en las costillas. Estaba tan absorto en la operación, que no advertía que los labios, la nariz y las manos de Aniuta se habían puesto azules de frío. Ella, sin embargo, no se movía, temiendo entorpecer el trabajo del estudiante. «Si no me estoy quieta -pensaba- no saldrá bien de los exámenes.»

– ¡Sí, ahora todo está claro! -dijo por fin él, cesando de golpear-. Siéntate y no borres los dibujos hasta que yo acabe de aprenderme este maldito capítulo del pulmón. Y comenzó de nuevo a pasearse, estudiando en voz alta. Aniuta, con las rayas negras en el tórax, parecía tatuada. La pobre temblaba de frío y pensaba. Solía hablar muy poco, casi siempre estaba silenciosa, y pensaba, pensaba sin cesar.

Klochkov era el sexto de los jóvenes con quienes había vivido en los últimos seis o siete años. Todos sus amigos anteriores habían ya acabado sus estudios universitarios, habían ya concluido su carrera, y, naturalmente, la habían olvidado hacía tiempo. Uno de ellos vivía en París, otros dos eran médicos, el cuarto era pintor de fama, el quinto había llegado a catedrático. Klochkov no tardaría en terminar también sus estudios. Le esperaba, sin duda, un bonito porvenir, acaso la celebridad; pero a la sazón se hallaba en la miseria. No tenían ni azúcar, ni té, ni tabaco. Aniuta apresuraba cuanto podía su labor para llevarla al almacén, cobrar los veinticinco copecs y comprar tabaco, té y azúcar.

– ¿Se puede? -preguntaron detrás de la puerta.

Aniuta se echó a toda prisa un chal sobre los hombros.

Entró el pintor Fetisov.

– Vengo a pedirle a usted un favor -le dijo a Klochkov-. ¿Tendría usted la bondad de prestarme, por un par de horas, a su gentil amiga? Estoy pintando un cuadro y necesito una modelo.

– ¡Con mucho gusto! -contestó Klochkov-. ¡Anda, Aniuta!

– ¿Cree usted que es un placer para mí? -murmuró ella.

– ¡Pero mujer! -exclamó Klochkov-. Es por el arte… Bien puedes hacer ese pequeño sacrificio.

Aniuta comenzó a vestirse.

– ¿Qué cuadro es ése? -preguntó el estudiante.

– Psiquis. Un hermoso asunto; pero tropiezo con dificultades. Tengo que cambiar todos los días de modelo. Ayer se me presentó una con las piernas azules. «¿Por qué tiene usted las piernas azules?», le pregunté. Y me contestó: «Llevo unas medias que se destiñen…» Usted siempre a vueltas con la Medicina, ¿eh? ¡Qué paciencia! Yo no podría…

– La Medicina exige un trabajo serio.

– Es verdad… Perdóneme, Klochkov; pero vive usted… como un cerdo. ¡Que sucio está esto!

– ¿Qué quiere usted que yo haga? No puedo remediarlo. Mi padre no me manda más que doce rublos al mes, y con ese dinero no se puede vivir muy decorosamente.

– Tiene usted razón; pero… podría usted vivir con un poco de limpieza. Un hombre de cierta cultura no debe descuidar la estética, y usted… La cama deshecha, los platos sucios…

– ¡Es verdad! -balbuceó confuso Klochkov-. Aniuta está hoy tan ocupada que no ha tenido tiempo de arreglar la habitación.

Cuando el pintor y Aniuta se fueron, Klochkov se tendió en el sofá y siguió estudiando; mas no tardó en quedarse dormido y no se despertó hasta una hora después. La siesta lo había puesto de mal humor. Recordó las palabras de Fetisov, y, al fijarse en la pobreza y la suciedad del aposento, sintió una especie de repulsión. En un porvenir próximo recibiría a los enfermos en su lujoso gabinete, comería y tomaría el té en un comedor amplio y bien amueblado, en compañía de su mujer, a quien respetaría todo el mundo…; pero, a la sazón…, aquel cuarto sucio, aquellos platos, aquellas

colillas esparcidas por el suelo… ¡Qué asco! Aniuta, por su parte, no embellecía mucho el cuadro: iba mal vestida, despeinada…

Y Klochkov decidió separarse de ella en seguida, a todo trance. ¡Estaba ya hasta la coronilla!

Cuando la muchacha, de vuelta, estaba quitándose el abrigo, se levantó y le dijo con acento solemne:

– Escucha, querida… Siéntate y atiende. Tenemos que separarnos. Yo no puedo ni quiero ya vivir contigo.

Aniuta venía del estudio de Fetisov fatigada, nerviosa. El estar de pie tanto tiempo había acentuado la demacración de su rostro. Miró a Klochkov sin decir nada, temblándole los labios.

– Debes comprender que, tarde o temprano, hemos de separarnos. Es fatal. Tú, que eres una buena muchacha y no tienes pelo de tonta, te harás cargo.

Aniuta se puso de nuevo el abrigo en silencio, envolvió su labor en un periódico, cogió las agujas, el hilo…

– Esto es de usted -dijo, apartando unos cuantos terrones de azúcar.

Y se volvió de espaldas para que Klochkov no la viese llorar.

– Pero ¿por qué lloras? -preguntó el estudiante.

Tras de ir y venir, silencioso, durante un minuto a través de la habitación, añadió con cierto embarazo:

– ¡Tiene gracia!… Demasiado sabes que, tarde o temprano, nuestra separación es inevitable. No podemos vivir juntos toda la vida.

Ella estaba ya a punto, y se volvió hacia él, con el envoltorio bajo el brazo, dispuesta a despedirse. A Klochkov le dio lástima…

«Podría tenerla -pensó- una semana más conmigo. ¡Sí, que se quede! Dentro de una semana le diré que se vaya.»

Y, enfadado consigo mismo por su debilidad, le gritó con tono severo:

– Bueno; ¿qué haces ahí como un pasmarote? Una de dos: o te vas, o si no quieres irte te quitas el abrigo y te quedas. ¡Quédate si quieres!

Aniuta se quitó el abrigo sin decir palabra, se sonó, suspiró, y con tácitos pasos se dirigió a su silla de junto a la ventana.

Klochkov cogió su libro de medicina y empezó de nuevo a estudiar en voz alta, paseándose por el aposento.

«El pulmón se divide en tres partes. La parte superior…»

En el corredor alguien gritaba a voz en cuello:
– ¡Grigory, tráeme el samovar! [48]

FIN

Otro ejemplo:

Fragmento de la novela:
Crimen y Castigo
De: Fiodor Dostoyevski.

"…Contó con mucha suerte, pues no se encontró en la escalera con la patrona. Ésta habitaba en el piso inferior, y su cocina, con puerta abierta siempre, daba a la escalera. Cuando tenía que salir, el joven se veía obligado a pasar bajo el fuego del enemigo, experimentando en tales ocasiones una sensación de malestar que le humillaba y le ponía de muy mal genio. Debía bastante dinero a la dueña del lugar y por ello temía siempre llegar a encontrársela en cualquier momento. No le desconcertaba ni le intimidaba la desgracia; lejos de esto, hacía algún tiempo se hallaba en estado de irritabilidad, vecina a la hipocondría. Aislándose, encerrándose en sí mismo, había llegado a huir, no solo del encuentro con su patrona, sino de toda relación con sus semejantes. Estaba aniquilado por la pobreza; sin embargo, había llegado a ser insensible a ella…".

* * *

Otro ejemplo,
Fragmento de la novela:
El recuerdo de los años perdidos
De: Gordon McAllister.

"—Aparecieron unas muchachas y se sentaron en nuestra mesa, A mi lado una morena, no recuerdo sus facciones ni su nombre. Bebíamos

[48] https://ciudadseva.com/texto/aniuta/

en cantidad y poco a poco se fue cerrando el ambiente, se fue nublando la mente, oscureciendo el entorno y desapareciendo. Luego la oscuridad total, una profunda entrada en el vacío, en la nada.

» Un tiempo después, no sabría cuánto, sentí un ruido lejano, un ruido de agua cayendo. En medio de la parcial oscuridad no lograba despejar mi mente para determinar qué sucedía; algo parecido a agua corriendo, pero sentía que no era lluvia.

» Lentamente fui abriendo los ojos. Era un lugar decrépito de sueños, con la ruina de la escasez pegada en las paredes, con los olores de la podredumbre dejados por lo que se había descompuesto desde hacía mucho tiempo, las paredes descascaradas y salpicadas de mugres ancestrales, con olores y colores indefinibles, no sólo por la opacidad del sitio, sino por la suciedad acumulada que ambientaba el rancio lugar, mortecino y decadente. Era un vetusto hotel donde se adivinaba la mala energía de la tristeza y el fracaso. Un rayo de luz entreabierto en una rendija me mostró una figura desnuda en una ducha precaria. Una mujer morena, distraída y concentrada en su aseo; entendí lo que pasaba.

» El reloj en mi muñeca me indicaba que eran las 5:15 a.m. Palpé mi cuerpo y sentí la seguridad de mi ropa puesta, el caso no había pasado a mayores y para mayor alivio, aún tenía puestos mis zapatos. Me incorporé lentamente en la penumbra; ¡cómo me dolía la cabeza! sentía resecas y pastosas mi boca y mi garganta.

» Busqué en mi bolsillo y revisé mi billetera; ni un billete, no podía ser. En la noche, al llegar a la taberna, tenía en mi poder $350 dólares que había sacado de un negocio y recordé que la noche anterior, yo era el invitado de honor y no me habían dejado gastar nada.

» Miré a mi alrededor, había un bolso en el piso; supuse que era de la chica de la ducha. Instintivamente lo abrí y revisé su interior. Encontré justo $350 dólares y algo más. En medio del mareo y la oscuridad, cogí con rabia de un manotazo, lo que había y salí subrepticio hacia la oscuridad de

la madrugada, hacia la protección que brindaba la distancia. Solo pensaba en alejarme…". [49]

* * *

5. AMBIENTE CULTURAL:

El ambiente cultural está determinado por las costumbres que determinan los seres humanos según unas pautas de conducta vigentes, aprobadas por ellos, emanados del uso consuetudinario de unos hábitos de comportamiento. La aceptación de unos valores comunes a una sociedad, forman parte del ambiente cultural. Los anteriores párrafos de cuentos, muestran con crecer el entorno cultural de rodea a las diferentes escenas.

6. AMBIENTE ECONOMICO:

Está determinado por las variables que influyen en el mundo financiero y económico de un entorno especifico. Las variables como tasa de inflación, crecimiento económico de una sociedad, cifra del PIB, tasas de interés, agilidad de la economía, recesión cuando se presenta, clima de confianza de la población etc., hacen parte del ambiente económico que influye directamente en la vida de un grupo humano, y que eventualmente pudieran afectar a la narrativa si el autor lo considera necesario.

Un ejemplo:
La sinopsis resumen de la obra
Las Uvas de la ira.
De: John Steinbek [50]

[49] McAllister Gordon, 2023, El recuerdo de los años perdidos, Ediciones Carena, Barcelona, España.

[50] https://www.getabstract.com/es/resumen/las-uvas-de-la-ira/28330

"Estados Unidos en la década de 1930.

El país está sumido en la Gran Depresión. Uno de cada cuatro habitantes está desempleado. En el centro-oeste hace ya años que no llueve y los campos están cubiertos de polvo. Cientos de miles de granjeros se trasladan a las preciadas tierras de California con la esperanza de encontrar trabajo. Pero no encuentran un paraíso sino un infierno de explotación y humillación capitalista. Casi con una fuerza bíblica, John Steinbeck narra en su novela más famosa el destino de la familia Joad, los esfuerzos sobrehumanos que hacen en su periplo hasta California y la despiadada avidez de dividendos de los dueños de las plantaciones en el estado de la costa oeste. El libro «Las uvas de la ira», agitó las aguas: los políticos conservadores y los representantes de la economía lograron la prohibición del libro y acusaron al autor de ser un comunista confundido. Los lectores, sin embargo, vieron el asunto de un modo diferente: la demanda del libro fue tan grande que, durante el primer año de su publicación, la editorial tuvo constantes problemas para satisfacer los pedidos. En la actualidad, la novela ha vendido millones de ejemplares. Sin duda, Las uvas de la ira fue y sigue siendo una lectura apasionante.

* * *

Veamos otro ejemplo:
Traducción de un artículo:
El Crac del 29:

"El Crack de Wall Street de 1929, también conocido como el Gran Crack o el Martes Negro, fue un importante crack bursátil estadounidense que tuvo lugar en el otoño de 1929. Comenzó en septiembre y terminó a mediados de noviembre, cuando se desplomaron los precios de las acciones en la Bolsa de Nueva York (NYSE). En las explicaciones de las causas de la Gran Depresión mundial se suele destacar el papel fundamental del alcista mercado de los años veinte y el posterior colapso catastrófico de la Bolsa de Nueva York a finales de 1929.

Fue el desplome bursátil más devastador de la historia de Estados Unidos, si se tiene en cuenta el alcance y la duración de sus secuelas. El

Gran Desplome se asocia principalmente con el 24 de octubre de 1929, llamado Jueves Negro, el día de la mayor venta de acciones de la historia de Estados Unidos. El crack, que siguió al desplome de la Bolsa de Londres en septiembre, marcó el comienzo de la Gran Depresión.".[51]

7. AMBIENTE POLITICO:

El ambiente político, como siempre pletórico de excesiva retórica, hace referencia al ambiente gubernamental, parlamentario y jurídico, donde se desarrollan los parámetros con que la clase política intenta manejar los destinos de una nación. La literatura se nutre, incluso en forma excesiva, de temas de corte político, en especial la novela latinoamericana del siglo pasado, tan proclive a los temas de izquierda. Así mismo, el ejemplo es las narrativas de corte comunista y existencialista del París y en general la Europa de los años sesenta, con exponentes como Jean Paul Sartre, Madame Beauvoir y Albert Camus, por mencionar solo unos pocos.

Veamos un ejemplo de la época actual.

Fragmento de la novela
Y SE FUE CON EL VIENTO
De: Gordon McAllister.

"*Aquel era un país inviable, con el poder en manos de unos gobernantes corruptos, sin siquiera esconder la mala intención de sus acciones. No había separación de poderes y las instituciones estaban a cargo de unas inescrupulosas pandillas de saqueadores, que perseguían a todo aquel que tuviera algo de valor para apropiarse, o que pretendiera manifestarse en contra de sus negras intenciones.*

[51] https://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Crash_of_1929

Ahí no había salida, no había futuro y no había un mínimo rayo de esperanza de que en el futuro lejano esto cambiara, pero por lo menos, contaba con el dudoso derecho inalienable a la protesta, así fuera reprimida por unas fuerzas armadas de dudosa procedencia y también de dudosa autoridad constitucional.

El día de la protesta en que el joven participó, se había levantado temprano, hacia las 5:30 am, se vistió con el único jean que le quedaba y que lavaba cada fin de semana para que al menos pareciera limpio. Se puso una de las tres camisas que había logrado esconder, cuando entraron los milicianos a robar todas las pertenencias familiares el día de la expropiación de su casa.

Después de probar un caldo de hueso y papa, acompañado de pan, por desayuno, salió para el centro de la ciudad, dirigiéndose al lugar indicado por esas voces silenciosas, que tenían sus métodos secretos para divulgar la información acerca de los lugares donde se iban a presentar las protestas. Allá llegaban todos a la hora señalada.

Aquel 24 de enero de 2015, hacia las 11:30 de la mañana, ya la gente venía enardecida, caminando y vociferando en la llamada "Marcha de los Ollas Vacías". La marcha venía en dirección a Las Mercedes, bajando desde Francisco Miranda, hasta El Tamanaco, en Caracas. Una marcha que también estaba haciendo metástasis en muchas otras ciudades venezolanas.

Ya en plena manifestación, pronto comenzaron los gritos de los marchantes, las voces incendiarias que vociferaban las consignas predeterminadas, y cada vez más protestantes se iban sumando a la marcha, y al pasar frente a una obra de construcción, con harto material disponible, comenzó la gran pedrea".

* * *

Otro ejemplo de ambiente político:
Fragmento del cuento:
DE AMORES, TRAGEDIAS Y REVOLUCIONES.
Por: Gordon McAllister.

"Sentado frente a una mesa en un rincón del salón, André escuchaba atentamente las conversaciones, en solitario silencio, solamente acompañado por un humeante café, envenenado con un trago doble de ron cubano, que sorbo a sorbo iba calentando sus entrañas y le producía una rara euforia bastante extraña en él, siempre tan parco de palabras, más no de escritos. Escuchaba y se iba enterando de lo que sucedía en el mundo. Por esos días, ya se cocinaba la gran revolución que explotaría estridentemente en el próximo mes de mayo de aquel año 1968, aunque todavía nadie lo sabía. Si, nadie podía saber lo que sucedería en los próximos meses, acerca de ese fuerte estornudo parisino, que contagiaría de virus insurgente a toda la Europa de la época y que se vería propagado al resto del mundo. En las mesas de aquel emblemático café se hablaba de la inconformidad con el gobierno del presidente De Gaulle, por múltiples factores, entre los que se podía contar el recuerdo de la inmisericorde y represiva política colonial del gobierno francés en Vietnam, con la aquiescencia del gobierno americano, quienes subrepticiamente habían apoyado a los franceses, mientras engañaban con mensajes lisonjeros, a los gobernantes independentistas vietnamitas, intentando negarles toda posibilidad de alcanzar la independencia soberana en su país, hecho que desencadenó la tristemente célebre guerra de Vietnam, en pleno apogeo por esos días, y en contra de la cual estaba la juventud francesa. Así mismo, también estaba fresco en la mente de los jóvenes el recuerdo de la terrible política colonialista del gobierno francés contra el pueblo de Argelia, la cual tuvo su peor y más terrible auge, en la cruenta represión de la manifestación pacífica de los argelinos en Paris en 1961, y la matanza de los manifestantes, y peor aún, cuando los gendarmes arrojaron los cuerpos inertes al Sena para ocultar el crimen. La chispa original había surgido de la mojigata y anacrónica política de las directivas de la Université Paris Nanterre, de separar a las mujeres de los varones, prohibiendo el acceso de los jóvenes a los aposentos de aquellas; y por el contrario, tanto en Europa como en Norteamérica, ya comenzaba la época del Amor Libre. Al intentar reprimir esta protesta cerrando la Universidad, surgió una respuesta peor y fue la metástasis que se manifestó en la Sorbonne Université, arrojando más combustible a la ya incendiada sublevación, con mayores consecuencias. Los jóvenes también estaban en contra del estilo de educación de las Universidades francesas, que solo servían

para suministrar mano de obra y empleados calificados baratos, a las empresas capitalistas, según sus intereses de lucro, en detrimento de su función social; y por parte del gobierno, la política vigente de protección de las inversiones y fortunas de los más pudientes, permitiendo sueldos bajos y creando condiciones de vida lamentables para la clase obrera.

En el Café de Flore, André, escritor de oficio, y muy interesado en obtener información para sus crónicas y relatos, iba tomando nota de todo lo que escuchaba. De pronto, volvió sus ojos hacia una chica muy particular, a unos cinco metros, sentada en una mesa con un grupo de altisonantes jóvenes de aspecto hippie, que vociferaban planteamientos insurgentes e ideales marxistas, haciendo acopio de valentía y asegurándose de tener las suficientes razones para ir a la calle y armar una revuelta. Se fijó en ella con detenimiento; tenía un cuerpo más bien ausente de carnes, y algo falto de peso, pero bien proporcionado; era una chica menudita como una pequeña mariposa, pero de personalidad fuerte, por lo que alcanzaba a escuchar. Su pelo recogido en un moño amarrado con un caucho, su cara lavada y con indicios de no haber conocido nunca lo que era el maquillaje; pero tenía algo indefinible que la hacía tremendamente atractiva, era algo en la vivacidad de sus ojos, en su sonrisa, en sus movimientos agiles y en un halo de especial energía y agudeza, que se adivinaba más allá de su notoria sencillez, y al parecer, era ella quien lideraba el grupo con férrea decisión.

A pesar de que había planeado estar un corto tiempo en el café, André decidió quedarse un poco más, y pidió una copa de Champagne Devaux D Rosé.". [52]

* * *

8. AMBIENTE RELIGIOSO / ESPIRITUAL:

En el tema religioso, normalmente se mencionan los intereses de tipo espiritual de las personas, así como los lineamientos de comportamiento sugeridos por los mandatos

[52] McAllister Gordon, CUENTO, RELATOS Y POEMAS, 2022, Amazón.com

establecidos en los llamados libros sagrados. Sin embargo, en lo que se refiere a la religión católica, recientemente han comenzado a salir a la palestra pública, una serie de informes acerca de los pecados y deslices de algunos prelados, lamentablemente no pocos, cuya infausta actuación ha manchado su nombre.

Siendo el tema espiritual de capital importancia para las personas, así no tengan una filiación religiosa concreta, es menester tener en cuenta la importancia del ambiente espiritual en la literatura.

Existen muchos exponentes de la literatura y la narrativa religiosa y espiritual. Para la muestra unos pocos casos como los de Eckhart Tolle, San Pablo, San Agustín, Sor Juana Inés de la Cruz, el Dalai Lama, Krishnamurti, etc.

Generalmente los escritos disponibles son ensayos literarios y filosóficos acerca de estos temas espirituales, los cuales, en ocasiones, es preferible separarlos de los temas religiosos. No siempre se puede asimilar la religión con la espiritualidad, sobre todo cuando la espiritualidad se enfrenta y choca con la parafernalia religiosa.

Veamos un ejemplo:

Libro
SUPRA CONCIENCIAS ETERNAS… ESO SOMOS.
De Gordon McAllister

—Y un buen día, vienen los amaneceres más temprano… Morfeo comienza a huir de mi almohada antes de la salida del sol…

Son las 4:07 am. Ya he probado el primer sorbo del café matutino y la meditación avanza con el cirio en guardia, con la llama encendida y palpitante, viva y oscilante; el incienso brillante, la candente punta con su aroma sutil de sándalo y miel.

Y la mente, ya disciplinada, que deja pasar el pensamiento recurrente para que, cual nube de algodón, allá muy alta, por encima de la

alta montaña, se vaya alejando con su carga de asuntos importantes, que realmente nada tienen de importantes, salvo dejar que la vida transcurra…

Sí, que transcurra la vida como quiera que sea, mientras yo, aquí… así… sentado en posición Zazen… sin más esfuerzo que el de estar sentado aquí… quieto y silencioso… ocupado en la labor de estar sentado en posición Zazen… y nada más…

Ah… me faltaba: Estoy respirando… respirando profundamente… respirando, muy concentrado en la respiración misma… y nada más…

Y de pronto… ya he entrado en el estado profundo, en conexión con mi Consciencia Superior… ahí en medio del silencio… En ese momento todo tiene significado y curiosamente… al mismo tiempo, nada tiene significado… y lo tendría si entendiera que el vacío tuviera un significado relacionado con lo mundano de esta densa realidad de baja frecuencia vibratoria; pero, en ese sentido, el vacío no tiene significado alguno, pues es el vacío…

Sin embargo, ese vacío está pletórico de todo y al mismo tiempo de nada… ¿Nada?... ¿Nada, salvo quizás…? Salvo quizás por el potencial inmenso del vacío contenido en La Conciencia… y el potencial inmenso del silencio contenido en La Conciencia… y relaciono La Conciencia con el LOGOS…

Y viene a mi mente un recuerdo, un contexto más profundo:
En el Evangelio de Juan, en Juan 1:1 dice:
En el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios.
En el principio era el Verbo [la palabra razonada] y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.

Y también recuerdo una lectura:

<Heráclito es el primero en teorizar utilizando esta palabra en el siglo V a.C. diciendo: "No a mí, sino habiendo escuchado al logos, es sabio decir junto a él que todo es uno". Tomando al logos como la gran unidad de la realidad, acaso Lo real, Heráclito pide que la escuchemos, es decir, que

escuchemos el discurso de la realidad. En lugar de escuchar los discursos de los hombres que se basan en apariencias, escuchar el Logos de la naturaleza.

El ser de Heráclito, entendido como logos, es la Inteligencia que dirige, ordena y da armonía al devenir de los cambios que se producen en la guerra que genera la existencia misma. Se trata de una inteligencia sustancial, presente en todas las cosas. Cuando un ente pierde el sentido de su existencia, se aparta del Logos>." [53]

TALLER:

Elaborar un relato, cuento o anécdota, con una trama humana cualquiera, pero enmarcada dentro de un contexto especifico, bien sea social, político, socioeconómico, o religioso, y que afecta e influye directamente en el desarrollo de esa historia.

La idea es presentar la influencia del entorno ambiental circundante en el desarrollo de la vida de las personas.

— *O* —

53

https://es.wikipedia.org/wiki/Logos#:~:text=en%20el%20principio%20era%20el,y%20el%20logos%20era%20Dios.&text=en%20el%20principio%20era%20el%20Verbo%20%5Bla%20palabra%20razonada%5D%20y,y%20el%20Verbo%20era%20Dios.&text=Los%20gn%C3%B3sticos%20se%20inclinaron%20m%C3%A1s%20por%20el%20primer%20componente.

Capítulo 10.
El Tiempo Narrativo

EL TIEMPO NARRATIVO:

Para definir el tiempo narrativo, es necesario saber que hay varias acepciones para tener en cuenta:

1. El tiempo histórico.
2. El tiempo del Narrador.
3. Los saltos de tiempo.
4. Los tiempos interno y externo.

1. EL TIEMPO HISTÓRICO:

Es el contexto histórico de la narración, es el tiempo dentro del cual transcurre la historia, con todos los elementos característicos de la época histórica.

Ejemplo, Una novela que transcurre en la época de la *Guerra de Waterloo*, con fecha 18 de junio de 1815.

Otro ejemplo, la época de la Revolución Francesa entre el 5 mayo de 1789 y el 9 de noviembre de 1799.

A nivel de ejemplo, veamos el resumen sinóptico de la siguiente novela:

Sinopsis
Historia de dos ciudades
De: Charles Dickens

"En Historia de dos ciudades Dickens recrea los inicios de la revuelta social y política que supuso la Revolución Francesa. La historia se desarrolla entre Londres y París.

La primera ciudad simbolizaría de algún modo la paz y la tranquilidad, la vida sencilla y ordenada; mientras la segunda representaría la agitación, el desafío y el caos, el conflicto entre dos mundos en una época en la que se anuncian drásticos cambios sociales. El inicio de la Revolución está tan bien narrado que las páginas apestan a sangre y mugre, a sudor y lágrimas, a rabia y odio… «siete cabezas sangrientas, siete presos llevados en volandas; las llaves de las ocho torres de la fortaleza maldita; algunas cartas, algunos recuerdos de antiguos cautivos muertos de desesperación; he aquí lo que escoltaban el 14 de julio de 1789 los pasos ruidosos del arrabal de Saint Antoine».

Es inquietante pensar que si Dickens viviera hoy quizás volvería a escribirla y la ambientaría igualmente en Londres y en París… en el Londres del Brexit y su tensa calma y el París de los chalecos amarillos. Y, por si queda alguna duda, Dickens rechaza la violencia en sus dos formas, tanto es su forma popular, por las masas, como en su forma institucionalizada como es el miedo y la subyugación.

Encuentra un sinsentido ambas opciones y lo representa especialmente bien en el encuentro que tienen al final del libro la Sra. Pros y Defarge representando la lucha de «el pueblo contra el pueblo», el mayor sinsentido de todos". [54]

2. EL TIEMPO DE NARRADOR DEL RELATO:

Es el momento temporal donde está situado el narrador, sea este de tipo omnipresente, o de primera o segunda persona. Es el momento, la fecha en que se está contando la historia.

[54] https://leeresvivirdosveces.com/2020/04/25/resena-de-historia-de-dos-ciudades-de-charles-dickens/#:~:text=La%20historia%20se%20desarrolla%20entre,se%20anuncia%20dr%C3%A1sticos%20cambios%20sociales.

Por ejemplo, en la novela: *La Herejía de los Monjes Guerreros*, si bien la historia transcurre en diferentes épocas, por ejemplo, al comienzo, la ejecución del Gran Maestre Templario transcurre en 18 de marzo de 1314. Sin embargo, el narrador omnipresente, se sitúa en la época actual para narrar algo sucedido en el año 2015. relacionado con la muerte del Gran Maestre.

Veamos un fragmento de la novela:
La Herejía de los Monjes Guerreros
De: Gordon McAllister.

"…Y algo que había estado oculto por mucho tiempo, saldría a la luz, con el correr de los siglos... Mucho tiempo después, alguien recordaría lo que habría de ser descubierto, en el desierto de Nag Hammadi, en Egipto, en 1945. Ahí aparecería, entre otros, aquel evangelio apócrifo escondido y perdido durante varios siglos, atribuido al apóstol Thomas, y que mencionaba las palabras del propio maestro…
Dijo el hermano Jesús:

«Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto».

Siglos después, sobrevendría el famoso incendio de la Catedral de Notre Dame, en París con fecha: abril 15 de 2019, y caería la muy famosa "Aguja" que coronaba su techo.
Para sorpresa de muchos, entre las humeantes ruinas de la aguja del templo, encontrarían una placa metálica con una curiosa inscripción que contenía el nombre de los constructores de la aguja, y el inconfundible símbolo de las logias masónicas.
El texto de la placa dice así:

«Esta flecha se hizo en el año 1859. M .Violet de Duc, era arquitecto de la catedral. Por Ballu, empresa de carpintería, siendo Georges, capataz de los compañeros carpinteros del deber de libertad».

A continuación, remataba la inscripción con la imagen tallada de la Escuadra y el Compas, eterno símbolo que identifica a todas las logias masónicas del mundo.
Y surge la pregunta: ¿Qué hacía un símbolo de la excomulgada logia masónica en el interior de una catedral católica?
Los masones eran depositarios y herederos de los atávicos secretos de los Templarios, y en Notre Dame, hoy en día, aparecía la firma de los constructores de la aguja, manifestando que ésta era obra de los constructores Masones, como si fuera un recordatorio de que nunca podrá olvidarse la infame ejecución en la hoguera, llevada a cabo ocho siglos antes, por orden de la iglesia católica, en contra del último Gran Maestre de la Orden de los Caballeros Templarios, Jacques de Molay, y quizás fue su intención dirigir dicha aguja arquitectónica, apuntando hacia el cielo, como exigiendo justicia divina, en honor a su más insigne paladín, condenado y asesinado por cumplir con su sagrada misión de salvaguardar el Santo Grial, el Sangrial, la Sangre Real, la Sangre Real de la descendencia de Jesús, la Sangre Real del linaje del propio Rey David de Jerusalén, la cual corría por las venas de Jesús y todos sus descendientes, a través de muchas generaciones, hasta nuestros días".

* * *

3. SALTOS DE TIEMPO:

Justamente el anterior escrito es un ejemplo claro de lo que significan los saltos de tiempo en la narración, acerca de los cuales ya hemos hablado extensamente en este libro. En capítulos anteriores mencionábamos los conceptos de Analepsis y Prolepsis, como saltos en el tiempo, hacia atrás y hacia adelante en la narración.

Observamos en el anterior escrito que se hace referencia a una ejecución llevada a cabo en el año 1314, más unos textos muy antiguos aparecidos en el año 1945, y en adición a ellos, el

texto de la narración realizada por el narrador omnipresente, la cual se sitúa en la época actual a partir del año 2015.

* * *

TALLER:

Elaborar un relato en el cual se produzcan saltos de tiempo y un tiempo de la historia y que el tiempo en que se está presentando la narración por parte del narrador, sea otro diferente.

Para arrancar, si el estudiante no tiene una mejor idea, sugerimos partir del siguiente párrafo y seguir adelante:

Antier me contaron que la historia de NN ocurrió hace seis años, en medio de una de las asonadas del pueblo enardecido contra el gobierno de Nicolas Maduro…

El estudiante puede devolverse en la historia para contar algo de los antecedentes imaginados o ir hacia adelante para contar qué más sucedió.

* * *

4. TIEMPO EXTERNO Y TIEMPO INTERNO.

TIEMPO EXTERNO:

El Tiempo Externo se refiere al momento histórico en que suceden los hechos narrados, la fecha, el año, la época, etc.

Por ejemplo:

Para los efectos de este ejemplo, traigamos un hecho histórico, cuyas fechas han estado un poco confusas dada la diferencia de calendarios con que ha sido establecidas:

Ejemplo; La *Revolución Bolchevique* en Rusia en el año 1917.

La mencionamos porque fue llamada la *Revolución de Octubre*, y según el antiguo *calendario Juliano*, tuvo como fecha de inicio el 25 de octubre de 1917. Sin embargo, para el moderno calendario gregoriano, vigente hoy en el mundo occidental, la fecha de la *Revolución Bolchevique* comenzó el 17 de noviembre de 1917.

Otro ejemplo de tiempo externo:

La *Batalla de Bannockburn*, por la independencia de Escocia, contra el ejército de Gran Bretaña, mencionada en la novela *La herejía de los monjes guerreros*, de Gordon McAllister, ocurrió entre el 23 y el 24 de junio de 1314.

En mi caso, dado que soy proclive a escribir novela histórica, debo tener muy claro el manejo de las fechas de los eventos por narrar.

2. TIEMPO INTERNO:

Es el tiempo que transcurre en el curso de la narración, de principio a fin.

Sin importar los saltos en el tiempo, en la novela o el cuento, se tiene identificado el tiempo que dura el relato que puede ser de unas horas o toda una vida.

Ejemplos:

- La novela *Cien años de soledad*, tiene un tiempo interno con muy larga duración, que se extiende por varias generaciones.

- La famosa novela *Ulises*, de James Joyce, siendo una muy compleja y extensa narración, que, incluso en algunas ediciones abarca dos tomos, tiene un tiempo interno de solo 24 horas, en el que transcurren todos los acontecimientos narrados.

— O —

Capítulo 11
La tensión narrativa, lo que no se describe, pero si se muestra.

He agregado estos dos temas al final del libro, pensando en que, dada su importancia, si se ponen al final, es posible que queden presentes siempre en la consciencia del escritor.

LA TENSIÓN NARRATIVA
Definición, características y ejemplos

1. ¿Qué es la tensión narrativa?

La tensión narrativa es la fuerza invisible que mantiene al lector atento, inquieto y emocionalmente implicado en un relato. Es aquello que hace que el lector quiera seguir leyendo, incluso cuando aparentemente "no pasa nada".

No depende solo de la acción.

Puede surgir del conflicto, del silencio, de la espera, del miedo a lo que podría suceder o del choque entre lo que un personaje desea y lo que la realidad le impone.

En síntesis:

Hay tensión narrativa cuando el lector siente que algo está en juego.

2. Características de la tensión narrativa

a) Existe un riesgo (explícito o implícito)

Siempre hay algo que puede perderse: una vida, una verdad, un recuerdo, una relación, la dignidad, la esperanza.

No es necesario decirlo: basta con que se presienta.

b) Se sostiene en el tiempo

La tensión no es un golpe aislado; es una cuerda estirada. Puede aumentar, mantenerse o cambiar de forma, pero no desaparecer sin consecuencias.

c) Nace del conflicto

Todo conflicto genera tensión:

- Entre personajes
- Dentro de un personaje
- Entre el personaje y su entorno
- Entre el pasado y el presente

Incluso un recuerdo puede ser un campo de batalla.

d) Funciona mejor cuando se muestra, no cuando se explica

La tensión se siente, no se declara.

Ej. En este ejemplo No hay tensión:

"Estaba muy nervioso."

En este ejemplo si hay una tensión implícita:

Le temblaron los dedos al encender el cigarrillo. Lo apagó sin haber fumado.

e) Puede ser silenciosa

No necesita gritos ni violencia.

Un diálogo contenido, una pausa, una frase incompleta pueden cargar más tensión que una escena de acción.

3. Tipos comunes de tensión narrativa

3.1. Tensión por incertidumbre

El lector no sabe qué va a pasar.

¿Llegará?

¿Lo descubrirán?

¿Se atreverá?

3.2. Tensión emocional

El conflicto es interno.
Culpa, miedo, deseo, duelo, contradicción moral.

3.3. Tensión por anticipación

El lector sabe algo que el personaje ignora.
El peligro está ahí… y aún no lo ve.

3.4. Tensión por silencio

Lo que no se dice pesa más que lo dicho.
Una mirada que se desvía.
Una pregunta que no se responde.

4. Ejemplos prácticos

Ejemplo 1: Sin tensión

Juan entró a la habitación. Estaba preocupado por lo que iba a pasar. Pensó en su pasado y se sentó.

Este caso es Informativo, plano, sin riesgo visible.

Ejemplo 2: Con tensión narrativa

Juan cerró la puerta con cuidado, como si alguien pudiera oírlo.

No encendió la luz.

Se quedó de pie, respirando despacio, esperando que el recuerdo no regresara.

Hay espera, amenaza implícita, conflicto interior.

Ejemplo 3: Tensión silenciosa

—¿Lo sabías? —preguntó ella.

Él tardó demasiado en responder.

—No —dijo al fin.

Ella asintió, pero no sonrió.

El lector percibe que sí lo sabía. La tensión está en el silencio.

5. Regla clave para el escritor

Si el lector no siente que algo puede romperse, no hay tensión narrativa.

Puede romperse:

- Una vida
- Una verdad
- Un recuerdo
- Una ilusión
- Una identidad

EJERCICIO 1

Detectar la tensión (lectura consciente)

Objetivo:

Aprender a reconocer la tensión narrativa antes de crearla.

Instrucciones:

Lee el siguiente fragmento y responde:

El hombre esperó junto a la ventana. Afuera llovía. El reloj marcaba las tres. Nadie había llamado. Encendió un cigarrillo y lo apagó casi de inmediato.

Preguntas:

1. ¿Qué genera inquietud en el texto?
2. ¿Qué información se omite deliberadamente?
3. ¿Qué podría estar esperando el personaje?

No inventes una historia completa. Concéntrate en la sensación.

EJERCICIO 2

Eliminar la explicación

Objetivo:

Aprender a mostrar tensión sin explicarla.

Texto base (con explicación):

María estaba nerviosa porque sabía que algo malo iba a suceder.

Consigna:

Reescribe el texto sin usar palabras como: *nerviosa, miedo, preocupación, peligro*.

Pista:

Usa acciones mínimas, gestos o silencios.

EJERCICIO 3

La frase que se rompe

Objetivo:

Trabajar la tensión a través del diálogo incompleto.

Instrucciones:

Completa el diálogo sin explicar el conflicto:

—Si llegas a decirlo…

—No voy a decir nada.

—Más te vale.

Consigna:

Agrega solo dos líneas más.

No reveles qué es "eso".

EJERCICIO 4

Tensión sin acción

Objetivo:

Demostrar que la tensión no depende del movimiento ni de la violencia.

Situación:

Dos personas sentadas en una cocina. No discuten. No se mueven.

Consigna:

Escribe un párrafo donde el lector sienta que algo está a punto de estallar, sin que ocurra nada visible.

Reglas:

- Máximo 120 palabras
- No usar signos de exclamación
- No describir pensamientos directamente

EJERCICIO 5

El objeto cargado

Objetivo:

Crear tensión a través de un objeto significativo.

Instrucciones:

Elige uno:

- Un sobre cerrado
- Un arma descargada
- Una fotografía rota
- Un teléfono que no suena

Consigna:

Escribe un breve fragmento donde el objeto no sea explicado, pero concentre la tensión de la escena.

EJERCICIO 6

Antes del hecho

Objetivo:

Trabajar la tensión por anticipación.

Situación:

El hecho importante no ocurre en el texto.

Consigna:

Escribe el momento justo anterior a:

- Una confesión
- Una despedida definitiva
- Una traición

Detente antes de que suceda.

EJERCICIO 7

Reescritura comparada

Objetivo:

Comprender la diferencia entre narrar con y sin tensión.

Texto plano:

Pedro sabía que iba a perderlo todo. Pensó en su familia y salió de la habitación.

Consigna:

Reescribe el texto para que el lector sienta la pérdida antes de entenderla.

EJERCICIO 8

Silencio narrativo

Objetivo:

Dominar la tensión creada por lo que no se dice.

Consigna:

Escribe un diálogo breve (máx. 10 líneas) donde:

- El tema central nunca se nombre
- Ambos personajes saben de qué hablan
- El lector lo intuye

NOTA FINAL:

La tensión narrativa no se impone. Se construye. Cada palabra innecesaria la debilita.

Cada silencio bien colocado la refuerza.

Capítulo 12.
El silencio narrativo… Lo que no se dice, pero se sugiere.

EL SILENCIO NARRATIVO
Definición y fundamentos

¿Qué es el silencio narrativo?

El silencio narrativo es una técnica literaria que consiste en omitir información de forma deliberada para que el lector la complete a través de la intuición, la emoción y la experiencia.

No es ausencia de contenido.

Es contenido, implícito (suspendido, no explicito).

El silencio narrativo no explica: sugiere.

No nombra el hecho central: lo rodea.

No resuelve: mantiene abierta la herida.

En términos simples

El silencio narrativo es aquello que el escritor decide no decir, sabiendo exactamente qué está callando.

¿Para qué sirve el silencio narrativo?

El silencio narrativo se utiliza para:

- Aumentar la tensión narrativa
- Involucrar activamente al lector
- Evitar el exceso de explicación
- Dotar al texto de profundidad emocional
- Respetar la inteligencia del lector
- Sugerir lo indecible: trauma, culpa, miedo, pérdida

Características del silencio narrativo

1. Es intencional

No es descuido ni vacío.

El autor sabe qué información falta y elige no entregarla.

2. Confía en el lector

El texto no subestima.

Propone un espacio para que el lector complete el sentido.

3. Se apoya en gestos mínimos

Una pausa, una mirada evitada, un objeto inmóvil, una frase cortada.

4. Convive con la emoción

El silencio narrativo aparece con frecuencia en escenas de:

- Duelo
- Trauma
- Culpa
- Secretos
- Despedidas
- revelaciones no dichas

5. Tiene peso dramático

Lo que no se dice pesa más que lo dicho.

Ejemplo sin silencio narrativo

Ella le confesó que lo había traicionado años atrás y que sentía culpa. Él se enfadó y se fue.

- Todo está dicho. Nada queda vibrando.

Ejemplo con silencio narrativo

—¿Fue entonces? —preguntó él.

Ella asintió sin mirarlo.

Él buscó las llaves. No estaban donde siempre.

- El hecho no se nombra. El lector lo entiende.

Relación entre silencio narrativo y buena escritura

La madurez narrativa no consiste en decirlo todo, sino en saber qué callar.

El silencio narrativo:

- limpia el texto
- evita la grandilocuencia
- vuelve la narración más humana
- crea resonancia emocional duradera

Regla de oro

Si puedes sugerirlo, no lo expliques.

Capítulo 13.
Procrastinación, disciplina y paciencia

Para terminar, quiero decir que, si bien, este libro abarca un buen compendio de temas, muy seguramente hay algunos que se me habrá pasado por alto mencionar, sin embargo, como dije en un principio, la escritura es una carrera de largo aliento y el lector podrá continuar investigando por su cuenta muchos otros temas que irá encontrando por el camino.

En este último capítulo se me ha ocurrido abordar unas premisas que me parecen cruciales para quien desee emprender o dar continuidad a su carrera de escritor, son:

La Procrastinación, la disciplina y la paciencia.

LA PROCRASTINACIÓN:

En alguna reunión reciente, alguien preguntaba acerca de la palabra *PROCRASTINAR*…

Yo sabía qué era y en principio dije: significa aplazar.

Sin embargo, pretendiendo una definición más oficial, abrí el Google, (que dicen que lo sabe todo), y busqué la definición de *Procrastinar* de la Real Academia de la Lengua Española:

Según la RAE, se trata de una voz creada en su origen a partir del adverbio «cras» (mañana, el día siguiente), del cual «procrastinar» toma su significado de «dejar para mañana, posponer, aplazar».[55]

Ahora bien, ¿Por qué es importante el tema de la procrastinación en la escritura?

[55] https://cifpa.aragon.es/procrastinar-de-que-me-estas-hablando-2-2/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20RAE%2C%20se%20trata,ma%C3%B1ana%2C%20posponer%2C%20aplazar%C2%BB.

La procrastinación, es importante entenderla, como el más peligroso enemigo que tiene el escritor, a la hora de sentarse a escribir y hacer brotar las ideas acerca del tema que quiere tratar, y no cejar en el esfuerzo de hacerlo hasta terminar.

Veamos el siguiente cuadro:

(El personaje se sienta frente al computador, abre el *Word* y ahí está el escrito donde lo dejo, justo en el archivo en el que viene trabajando desde antes) …

A continuación, mira para todos lados, se rasca la cabeza, suena un ligero sonido en el celular y voltea a mirar, a ver quién le puso un mensaje, luego entra en *Facebook* a ver qué hay de nuevo… a continuación abre el archivo de *Spotify* para poner algo de música, piensa que la música es muy importante para escribir, (y lo es), sin embargo, es muy fácil caer en la procrastinación con la música, así como con el *Facebook*, el *Instagram* y el *Twitter*.

Yo tengo que confesar que muchas veces he caído en este error, y cuando me acuerdo y caigo en cuenta del error, mandó al carajo el celular, apago el Facebook y le bajo el volumen a la música para que no me distraiga y nuevamente reinicio la escritura en el punto donde la he dejado. Con mucha frecuencia tengo que hacer el esfuerzo para sostener la disciplina de escribir.

Otro enemigo, no solo de la escritura sino también del sobrepeso, es la nevera… Cuantas veces nos pasa que estamos escribiendo muy concentrados y de pronto, como por arte de magia, aparecemos de pie frente a la puerta abierta de la nevera, y no sabemos por qué ni cuando… Ahí está ese pedazo de bizcocho de la reunión de anoche… lo disfrutamos enormemente, pero ¿qué ha pasado? que le perdimos el hilo a lo que veníamos escribiendo y al desconcentrarnos, perdemos tiempo, antes de recomenzar nuestro escrito.

La procrastinación es la causante de que muchas personas me digan, y con bastante frecuencia:

— ¿Sabes qué? Yo toda la vida he querido escribir un libro, una novela o un cuento o por qué no, yo creo que soy bueno para la poesía… Pero todavía no he arrancado… Sé que algún día lo haré…

Pasan las semanas, los meses, los años y esas personas nada que comienzan, y si lo hacen, la mayoría de las veces abandonan la escritura a los pocos días, pues, —dicen—, andan muy ocupadas. Así pasa el tiempo y ellos continuarán soñando eternamente con escribir un libro… admirando a los escritores por algo que desconocen… ya que ellos, los escritores avezados, han logrado vencer la procrastinación.

Por otro lado, también aparece aquel que me dice: —ya estoy a punto de terminar mi libro… estoy escribiendo el epílogo… ¡pero, que vaina tan jodida!, me he demorado once meses, pero ya lo tengo de un hilo. Este también se parece a mí, y sin embargo, con esta historia, a la fecha, ya he escrito quince libros, cuatro relanzamientos, una traducción, uno como Ghost Writer y otras dos novelas que estoy escribiendo en este preciso momento.

Resumen: La procrastinación es el peligro número uno con que se enfrenta al escritor.

LA DISCIPLINA:

El antídoto para la procrastinación es la disciplina…

Recientemente vi en YouTube un video, una conferencia del colombo japonés Yokoi Kenji, acerca de la disciplina. A pie de página pongo el enlace del video. [56]

[56] https://www.youtube.com/watch?v=d6KleH5mLms

Yokoi Kenji, entre otras cosas hablaba de los acercamientos al tema de la disciplina, tales como la limpieza y la pulcritud del entorno propio, limpieza ejecutada por uno mismo, o también, lavar los platos no como una tarea obligatoria sino como una disciplina fundamental… también lograr el orden de las cosas, cada cosa tiene un lugar específico y evitar el desorden a toda costa. Todo esto en aras de cultivar en uno la disciplina con verdadero esmero.

Decía Yokoi; Los colombianos estamos muy acostumbrados a PROCRASTINAR, mientras los japoneses aprenden todo acerca de la disciplina desde muy temprana edad, (desde kindergarten), y llevan la disciplina marcada en las venas durante toda su vida…

En el pasado mundial de futbol, una de las cosas curiosas que destacó la prensa mundial era la disciplina y pulcritud de los japoneses… Los jugadores del equipo de Japón limpiaron, trapearon, despolvaron y dejaron el camerino totalmente impecable luego de terminado el juego en las fechas que les correspondía, pero, no solo eso… el público japonés asistente a los eventos donde jugaba su equipo no solo recogió los papeles y desechos, sino que barrió y trapeó el piso de estadio en el sitio donde habían estado presentes.

A veces la disciplina es realmente agotadora y quisiéramos dejar su práctica y abandonarnos al ocio, pero al imponernos la disciplina, alcanzamos grandes logros.

Hablando de la experiencia y disciplina de algunos escritores, como ejemplo, el caso del escritor español Arturo Pérez Reverte, quién tiene la rutina y disciplina de escribir diariamente en las mañanas hasta medio día y en la tarde generalmente sale a reunirse y departir con sus amigos o alguna otra actividad.

En mi caso, generalmente escribo bajo diferentes ámbitos y momentos. Uno de ellos es escribir muy temprano,

antes de salir el sol y lo hago hasta las 11:00 de la mañana, algunos días hago un break de una hora entre las 8:00 am y las 9:00 am, para una rutina de caminar. En horas de la tarde casi siempre salgo a hacer alguna diligencia o compras. Otras veces, hago una segunda jornada de escritura hacia las 4:30 o 5:00 de la tarde hasta las 7:00 pm, hora de cenar, leer o ver TV.

Otros casos de experiencias de escritores pueden verse en el libro: *Escritores en su Tinta, (Consejos y técnicas de los escritores expertos)*, de Fernando Vásquez Rodríguez, donde se cuentan las historias de varios escritores, siendo casos donde la disciplina salta a la vista.

Pero, como dice la escritora Lorena Amkie, hay que entender que cuando hablamos de dedicar tiempo a escribir, no necesariamente hacemos referencia a avanzar en los capítulos. La labor implica otros aspectos de la escritura como son la investigación, la lectura de los propios textos, la labor de corrección, revisión, correcciones ortográficas y orto tipográficas, y tiempo para consultar páginas de referencia que le sirven para ajustar el escrito en ciernes.

Sin embargo, debemos entender que, en el tema de la disciplina, hay tres clases de escritores:

1. Los que escriben muy de vez en cuando.
2. Los que escriben con alguna frecuencia y
3. Los escritores profesionales, que escriben permanentemente en forma muy disciplinada.

Lo anterior permite entender la diferencia entre escribir con o sin disciplina, o tal vez, abramos la mente, por qué no entender que muchos interesados en escribir tienen ocupaciones cotidianas para la supervivencia propia y de su familia, que les copan los horarios mencionados y logran escribir solo en la

medida de su disponibilidad de tiempo. Eso hay que entenderlo pues son muchos los casos de escritores esporádicos.

LA PACIENCIA:

Este tercer punto surge cuando intentamos poner plazos, fechas y razones de tiempo a los resultados de nuestra labor de escritura, y aquí juega un papel importante la paciencia.

En primer lugar, está el tiempo que consideramos adecuado y normal para escribir un libro. Este tiempo es totalmente aleatorio y dependiente de varios factores como son: la extensión del tema, el tiempo disponible para escribir, la disponibilidad de la información procedente de una labor paralela de investigación, y, como dijimos antes, la disciplina para dedicar tiempo al escrito. En adición a lo anterior, está el tiempo necesario e imprescindible para dejar descansar el libro un tiempo prudencial, para luego, con otros ojos, volver sobre el escrito y revisarlo de nuevo en búsqueda de nuevas correcciones siempre tan necesarias para alcanzar la maestría en el escrito.

En mi caso, un libro puede tomarse fácilmente varios meses e incluso años, como es el caso de algunas novelas. En este caso es menester hacer acopio de paciencia para no apresurar el desarrollo de la historia en aras de verla terminada pronto.

Algunos escritores han preferido dedicarse a escribir cuentos antes que novelas, pues quieren ver realizada su obra sin tener que esperar tanto tiempo. El caso más relevante es el del magnánimo escritor argentino Jorge Luis Borges, quien decía que un cuento por lo corto, estaba más disponible para su revisión y control, que una novela.

De otra parte, en cuanto a la paciencia, está la del novelista quien debe esperar meses o años antes de ver su obra finalizada, y, a su vez, debe tener la suficiente paciencia para

esperar, a veces años, a que su obra sea calificada o publicada por alguna editorial, así sea pequeña.

Al respecto, el escritor debe mantener contacto con varias editoriales que eventualmente pudieran acoger su obra, y enviar muchas cartas con propuestas editoriales al mayor número de casas editoriales posible e incluso, siendo así, podrá encontrarse con el obstáculo de no tener un nombre conocido y esto, independiente del valor literario de su obra, será uno de los elementos negativos a la hora de recibir una aceptación por parte de una buena editorial. La paciencia significa continuar escribiendo con dedicación, aún en el caso de no haber recibido más que rechazos de parte de varias editoriales.

En mi caso personal, fue necesario tener mucha paciencia, pues durante los primeros doce años no logré que ninguna editorial se mostrara interesada en mi obra, sin embargo, logré conseguir un par de distribuidoras que llevaron mis libros de papel a algunas librerías. De otra parte, aprendí pronto a subir los libros a la plataforma de Amazon y logré publicarlos ahí.

Después de mucho tiempo de haber comenzado a escribir, logré conseguir que una editorial de México mostrara interés en distribuir una de mis novelas, aunque, tanto la edición como el tiraje tipográfico, fueron costeados por mí. Ellos solo realizaron la labor de distribuir los libros en librerías del país y en bibliotecas, escuelas etc.

Luego, un año después, una editorial colombiana mostró interés en realizar el tiraje litográfico de su propio pecunio y distribuir una novela mía. Esta novela había sido editada por mí.

En el 2023 una editorial española con sede en Barcelona mostró interés en editar y lanzar al mercado otra de mis novelas.

Así mismo, la misma editorial colombiana nuevamente mostró interés en lanzar al mercado otra de mis novelas y en diciembre se logró su publicación.

Ahora en el 2024, estoy terminando de lanzar al mercado por intermedio de Amazon, dos novelas más que estaban en reserva, y estoy esperando noticias de otras editoriales.

La verdad, esta es una historia de nunca acabar y la paciencia es una de las virtudes que es necesario cultivar, y mientras tanto, uno debe continuar escribiendo.

Finalmente quiero manifestar mis mejores deseos por que los lectores de este libro logren sus objetivos de escribir y publicar sus obras.

FIN

Impreso
Bogotá Colombia
Garamond 13
Interlineado Exacto 15 cm
347 pg.