
University of Ottawa
October 2007

Análisis del Cuento
Teoría e Historia

Dr. Lauro Zavala

Contenidos

1. Elementos para el análisis
 2. Componentes del cuento
 3. Áreas por desarrollar
 4. Canon del cuento mexicano
 5. Prefiguración del cuento posmoderno
 6. Finales del cuento
-

Aproximaciones al Análisis Literario

Formalistas
o
Estructuralistas

¿Cómo está organizado
el texto?

Pragmáticas
o
Intertextuales

¿Qué interpretaciones y
asociaciones produce el lector?

¿Cómo surgió
el texto?

Diacrónicas
o
Genéticas

¿Qué visión propone
el texto?

Sincrónicas
o
Ideológicas

Elementos para el Análisis Narrativo

Cartografía Didáctica

1. Título

¿Qué sugiere el título?

Sintaxis: Organización gramatical

Polisemia: Diversas interpretaciones posibles del título

Anclaje externo: Umbral con el universo exterior al texto

¿Cómo se relaciona con el resto del cuento?

Anclaje interno: Alusión a elementos del relato

2. Inicio

¿Cuál es la función del inicio?

Extensión y funciones narrativas

¿Existe relación entre el inicio y el final?

Intriga de predestinación: Anuncio del final

3. Narrador

¿Desde qué perspectiva (temporal, espacial, ideológica) se narra?

Sintaxis: Persona y tiempo gramatical

Distancia: Grado de omnisciencia y participación

Perspectiva: Interna o externa a la acción

Focalización: Qué se menciona, qué se omite

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

4. Personajes

¿Quiénes son los personajes?

Personajes planos: Arquetipos y estereotipos

Protagonista: Personaje focalizador de la atención

Conflicto interior: Entre pensamientos y acciones

Conflicto exterior: Oposición entre personajes

Dimensión psicológica: Evolución moral del protagonista

Doppelgänger: Doble del protagonista

5. Lenguaje

¿Cómo es el lenguaje del cuento?

Convencionalidad: Lenguaje tradicional o experimental

Figuras: Ironía, metáfora, metonimia

Relaciones: Repeticiones, contradicciones, tensiones

Juegos: Similitudes, polisemia, paradojas

6. Espacio

¿Dónde transcurre la historia?

Determinación: Grado de precisión del espacio físico

¿Qué importancia tienen el espacio y los objetos?

Espacio referencial: Dimensión ideológica del cronotopo

Desplazamientos: Significación en el desarrollo narrativo

Objetos: Descripción y efecto de realidad

7. Tiempo

¿Cuándo ocurre lo narrado?

Tiempo referencial: Dimensión histórica del cronotopo

¿Cuál es la secuencia de los hechos narrados? (Historia)

Tiempo secuencial: Verosimilitud causal, lógica y cronológica

¿Cómo es narrada la historia? (Discurso)

Tiempo diegético (Relación entre Historia y Discurso):

Duración, Frecuencia, Orden (prolepsis, analepsis, elipsis, anáfora, catáfora)

¿Qué otros tiempos definen al cuento?

Tiempo gramatical: Voz narrativa

Tiempo psicológico: Interno de los personajes
(espacialización del tiempo)

Tiempo de la escritura: Cuentos sobre el cuento

~~Tiempo de la lectura: Ritmo y densidad textual~~

8. Género

¿Cuál es el género al que pertenece el texto?

Estructuras convencionales: Fantástico, policiaco, erótico, etc.

Modalidades: Trágica, Melodramático-Moralizante, Irónica

9. Intertextualidad

¿Qué relaciones intertextuales existen en el texto?

Citación, alusión, pastiche, parodia, simulacro, etc.

Intercodicidad: Música, pintura, teatro, arquitectura, etc.

Híbridos: Liminalidad (poema en prosa, recreación documental, etc.)

¿Hay subtextos?

Temas: Sentido alegórico, metafórico, mítico, irónico, etc.

10. Final

¿El final es epifánico?

Cuento Clásico: Final Epifánico

Cuento Moderno: Final Abierto

Cuento Posmoderno: Final Paradójico (Simulacro: A la vez epifánico y abierto)

Elementos del Cuento Literario

	----- Clásico -----	----- Moderno -----	----- Posmoderno -----
Inicio	Narrativo (PG a PP)	Descriptivo (PP a PG)	Simultaneidad de planos
	<i>Catafórico</i> (<i>implica lo que sigue</i>)	<i>Anafórico</i> (<i>implica lo anterior</i>)	<i>Catafórico y</i> <i>anafórico</i>

Tiempo	Organización Secuencial <i>Inevitabilidad en Retrospectiva</i>	PV Subjetivo Monólogo Interior <i>Espacialización Fragmentación del Tiempo</i>	Aparente respeto del orden causal <i>Fractalización del Tiempo</i>
---------------	--	--	--

Espacio	<i>Verosimilitud Genérica Transparencia Realista</i>	<i>Anamórfico Expresionismo Surrealismo</i>	<i>Virtual Creado por Invocación Intercontextualidad</i>
----------------	--	--	--

Narrador	Omnisciente Confiable <i>Representación de lo real</i>	PV Distintos, Parciales o Paradójicos <i>Voz Irónica</i>	Auto-irónico o Inexistente <i>Intención irónica irrelevante</i>
Personajes	Arquetípicos <i>Tipo Genérico</i>	Conflicto Interior <i>Función Alegórica</i>	Intertextual <i>Paródico, Metaficcional</i>
Género	Realista Convencional <i>Extensión Convencional</i>	Anti-realista Alegórico <i>Extensión Variable</i>	Hibridaciones genéricas o extraliterarias <i>Ultracorto (Minificción)</i>

Lenguaje

Literal
Tradicional

Estilizado
Alusivo

Lúdico
Auto-consciente

Intertexto

Implícito

Explícito

Carnavalesco

Final

Epifánico
Anafórico
Revelación

Abierto
Catafórico
Epifanías Implícitas

Simulacro
de epifanía
*Epifanías
Intertextuales*

Áreas de la investigación que requieren desarrollo

Teoría del cuento

- a) Cánones genéricos
- b) Métodos de análisis
- c) Modelos de interpretación

Historia del cuento

- a) Procesos de recepción
- b) Periodización historiográfica
- c) Escrituras regionales

Fronteras del cuento

- a) Minificción
- b) Hipertextos
- c) Metaficción

Difusión del cuento

- a) Traducción del cuento escrito en idiomas extranjeros
- b) Traducción del cuento mexicano a otros idiomas
- c) Antologías de cuento
- d) Adaptaciones cinematográficas
- e) Cuentistas que escriben sobre otros cuentistas
- f) Biografías y entrevistas

Enseñanza del cuento

- a) Estrategias didácticas
- b) Programas de estudio
- c) Glosarios para el estudio del cuento
- d) Bibliografías actualizadas
- e) Talleres de cuento
- f) Poéticas personales

Establecimiento del canon en el cuento mexicano

1880 – 1910 Realismo / Modernismo / Impresionismo

1910 – 1952 Revolución / Indigenismo / Vanguardias

-- Estructura clásica

Rafael F. Muñoz / Jorge Ferretis / Juan de la Cabada

Francisco Rojas (canon en componentes, temática,
ideología)

Mauricio Magdaleno (adaptaciones al cine popular)

Ramón Rubín (tragedia, drama, humor, paradojas)

-- Estructura moderna

Julio Torri (hibridación genérica: minificción moderna)

(*Ensayos y poemas*, 1917)

Alfonso Reyes: “La mano del comandante Aranda”

Efrén Hernández: *Tachas*

Francisco Tario (narrativa fantástica moderna)

Nellie Campobello: *Cartucho* (1931)

1949 Juan José Arreola: *Varia invención* / 1952: *Confabulario*

1953 Juan Rulfo: *El llano en llamas*

1954 – 1967 Intimismo / Telúrico vs. Artesanal

Canon de Narrativa Fantástica

1955 Luis Leal: *Breve historia del cuento mexicano*

-
- Estructura clásica (componentes, temática, ideología)
Edmundo Valadés: *La muerte tiene permiso* (1955)
 - Estructura clásica con experimentación temática
José Revueltas / Elena Garro / JG Ponce / De la Colina
Guadalupe Dueñas
 - Estructura moderna y temas cosmopolitas
Carlos Fuentes / Sergio Pitol / José Emilio Pacheco
 - Narrativa fantástica de carácter clásico
Amparo Dávila / Elena Garro / Guadalupe Dueñas
 - Narrativa fantástica de carácter moderno
Fuentes / Pacheco / Avilés Fabila
 - Narrativa fantástica de carácter metaficcional y posmoderno
Salvador Elizondo

**El cuento irónico moderno (1966-1969)
como prefiguración
del cuento posmoderno (1988-1990)**

1) José Agustín: *Inventando que sueño* (1968)

Juegos con el lenguaje

-- Dante Medina: *Niñoserías*

-- Óscar de la Borbolla: *Las vocales malditas*

Juegos con los orígenes de clase

-- Emiliano Pérez Cruz: *Borracho no vale*

-- Guadalupe Loaeza: *Las damas primero*

2) A. Monterroso: *La Oveja negra y demás fábulas* (1969)

Juegos con el sentido común

-- Fabio Morábito: *La lenta furia*

-- Guillermo Samperio: *Cuaderno imaginario*

Juegos con los géneros extraliterarios

-- Óscar de la Borbolla: *Ucronías*

-- Manuel Mejía Valera: *Adivinanzas*

3) Sergio Golwarz: *Infundios ejemplares* (1969)

Juegos con la escritura en serie

-- Martha Cerda: *La señora Rodríguez y otros mundos*

-- Ángeles Mastretta: *Mujeres de ojos grandes*

4) Jorge Ibargüengoitia: *La ley de Herodes* (1967)

Juegos con el sexo opuesto

-- Rafael Pérez Gay: *Me perderé contigo*

-- B. Solís: *Mi vida privada es del dominio público*

5) René Avilés Fabila: *Hacia el fin del mundo* (1969)

Juegos con la memoria colectiva

-- Alejandro Rossi: *La fábula de las regiones*

-- L. H. Crosthwaite: *Marcela y el rey al fin juntos*

Juegos con la conciencia social

-- P. I. Taibo II: *El regreso de la verdadera Araña*

-- Gerardo de la Torre: *Relatos de la vida obrera*

El Final en el Cuento

Cuento Clásico (Epifánico)

- 1) Natural (no es esperado pero tampoco es sorprendente): Nathaniel Hawthorne en “Wakefield” o Edgar Allan Poe en “La carta robada”.
- 2) Sorpresivo (inesperado): Juan Bosch en “La muchacha de La Guaira”.
- 3) Detonante (enfático, intenso, catártico: comentario del narrador después de un final flotante): Rafael F. Muñoz en “Oro, caballo y hombre”.

Cuento Moderno (Epifanías Implícitas o Múltiples)

- 4) Ambiguo (dos posibles soluciones): Henry James en “Otra vuelta de tuerca”.
- 5) Abierto (más de dos soluciones): Antón Chéjov en “La dama del perrito”.
- 6) Flotante (evocado, implícito, con sobreentendidos): Juan Rulfo en “Luvina”.

Cuento Posmoderno **(Simultáneamente Clásico y Moderno)**

- 7) Ligerero (suficiente para crear una impresión emotiva): Raymond Carver en “De qué hablamos cuando hablamos de amor”
- 8) Circular (retoma la idea del inicio): Luis Miguel Aguilar en “Narciso”
- 9) Híbrido (mezcla ensayo y relato): Alejandro Rossi en “Relatos”
- 10) Múltiple (narrador inesperado): Cámara fotográfica en “Las babas del diablo” de Julio Cortázar
- 11) Alternativo (finales sucesivos): “Subraye las palabras adecuadas” de Luis Britto García
- 12) Dialógico (implícito, segunda persona): “Rubén” de Luis Britto G.
- 13) Simulado (simultáneamente natural y abierto): Jorge Luis Borges en “El jardín de senderos que se bifurcan”

