
Casa Edgar Allan Poe

**Poe y el cuento
contemporáneo**

Dr. Lauro Zavala

Enero 21 de 2009

Relevancia de Poe para el cuento contemporáneo

1. Historia del cuento
 2. Teoría del cuento
 3. Definición del cuento
 4. Análisis del cuento
 5. Tradición del cuento
-

1. Historia del Cuento

Importancia fundacional
para la escritura del cuento literario

1842 (Poe) = Cuento Clásico (final epifánico)

1892 (Chéjov) = Cuento Moderno (final abierto)

1944 (Borges) = Cuento Posmoderno (final como simulacro)

1992 (Coover) = Cuento Hipertextual (final opcional)

2. Teoría del Cuento

Importancia fundacional
para la reflexión sobre el cuento literario

Unidad de Impresión = economía narrativa / elipsis / epifanía
Una sentada = una hora y media (= largometraje en 1942)

Definición estructural de JLB = Un cuento cuenta dos historias

Cuento Clásico = H2 sobre H1

La historia oculta se revela al final

Cuento Moderno = H1 sobre H2

La historia oculta nunca se revela

Cuento Posmoderno = H2 -- H1 -- H2

Intertextualidad, Ironía, Metaficción

3. Definición del Cuento

Importancia fundacional
para la definición del policiaco y otras variantes

63 cuentos escritos por Poe (12 subgéneros contemporáneos)

Policiaco

Estética del enigma (razonamiento abductivo)

Origen de la semiótica contemporánea

- *Crímenes de la calle Morgue* (habitación cerrada)
(precedido por una poética del relato policiaco)
 - *La carta robada* (el cuento más estudiado en la historia literaria)
 - *El escarabajo de oro* (el más antologado de Poe)
 - *María Roguet* / -- *Fuiste tú*
-

3. Definición del Cuento

Terror

25 de los 63 cuentos escritos por Poe

- *El corazón delator* (Narración policiaca con el mayor número de adaptaciones a la historieta, el cine y la animación)
 - *El pozo y el péndulo*
 - *La caída de la casa Usher* (versiones en cine en 2008)
 - *El entierro prematuro*
 - *El gato negro*
 - *El barril del amontillado*
 - *Ligeia / Berenice / William Wilson*
-

3. Definición del Cuento

Humor

15 de los 63 cuentos escritos por Poe

- *El sistema del doctor Tarr y del profesor Feather*
 - *Por qué el francesito lleva el brazo en cabestrillo*
 - *El diablo en el campanario*
 - *No apostarle al diablo de cabeza*
 - *El ángel de lo raro*
 - *El rey Peste / Notabilidades (Lionizing)*
 - *Los anteojos / El duque de l'Omelette*
 - *Sin aliento / El hombre de negocios*
 - *Predicamento / El diablo en el campanario*
-

3. Definición del Cuento

Otros subgéneros

Ciencia Ficción: *Conversación con una momia*

El cuento 1002 de Scherezada / Hans Pfaal

Aventuras: *En el Maelstrom*

Filosófico: *Coloquio de Monos y Una*

Juegos de palabras: *Equisando un párrafo (Manuscrito en equis)*

Acertijos: *La esfinge / Una burla*

Tres domingos en una semana

Amor más allá de la muerte: *Eleonora / La caja oblonga*

La cita / El retrato oval

Metaficción: *La vida literaria de Thianguun Bob*

4. Análisis del Cuento

Teoría del Final

Final Clásico (Poe) = Epifánico

Se resuelven los enigmas narrativos

= Cine Clásico (1920 – 1960, EUA)

= Géneros tradicionales en cine y literatura

(policíaco, romántico, musical, aventuras, cf, western, etc.)

= JLB: La Historia 2 se revela al final

Final Moderno (Chéjov) = Abierto

Los enigmas narrativos dependen del lector

Final Posmoderno (Borges) = Simulacros

El relato oculto es un género extraliterario

5. Tradición del Cuento

Tradición europea y anglosajona (Poe) = Personaje

Personaje como elemento central

= Evolución moral del protagonista (concisión)

= Narración por Evocación (variantes del realismo psicológico)

Ej.: *The Strange Life of M. Button* (F. Scott Fitzgerald)

Tradición latinoamericana (Cortázar) = Lenguaje

Lenguaje como elemento central

= Recrear el futuro, inventar el pasado (exceso)

= Narración por Invocación (tradición fantástica)

Ej.: *Regreso a la semilla* (Alejo Carpentier)

Proyección de los cuentos de Poe

- Traducción de Julio Cortázar
 - Adaptaciones a cine, cómic, animación, teatro
 - Volumen colectivo sobre *La carta robada* (24 análisis)
Marie Bonaparte, J. Lacan, J. Derrida, etc.
 - Nabokov: *Lolita*
 - Análisis de Roland Barthes: *El extraño caso del señor Valdemar*

 - Museo en Baltimore
 - Poe Society en Filadelfia
 - Biografías noveladas
 - Biopic: *The Loves of Edgar Allan Poe*
-

Elementos para el Análisis del Cuento Literario

Clásico

Moderno

Posmoderno

Inicio

Narrativo
(PG a PP)
Catafórico
(*implica lo que sigue*)

Descriptivo
(PP a PG)
Anafórico
(*implica lo anterior*)

Simultaneidad
de planos
Catafórico y
anafórico

	Clásico	Moderno	Posmoderno
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>

	----- Clásico -----	----- Moderno -----	----- Posmoderno -----
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>

	Clásico	Moderno	Posmoderno
Lenguaje	Literal <i>Tradicional</i>	Estilizado <i>Alusivo</i>	Lúdico <i>Auto-consciente</i>
Intertexto	Implícito	Explícito	Carnavalesco
Final	Epifánico Anafórico <i>Revelación</i>	Abierto Catafórico <i>Epifanías Implícitas</i>	Simulacro de epifanía <i>Epifanías</i> <i>Intertextuales</i>

Elementos para el Análisis Cinematográfico

	Cine Clásico	Cine Moderno	Cine Posmoderno
Inicio	Narración (de Plano General a Primer Plano) (<i>Psicosis</i>)	Descripción (de Primer Plano a Plano General) (<i>El perro andaluz</i>)	Simultaneidad de Narración y Descripción (<i>Amélie</i>)
	Intriga de Predestinación (Explícita o Alegórica) (<i>The Big Sleep</i>)	Ausencia de Intriga de Predestinación (<i>Fresas silvestres</i>)	Simulacro de Intriga de Predestinación (<i>Blade Runner</i>)
Imagen	Representacional Realista (<i>Ladrones de bicicletas</i>)	Plano-Secuencia Prof. de Campo (<i>Citizen Kane</i>) Expresionismo (<i>Dr. Caligari</i>)	Autonomía Referencial (<i>India Song</i> , <i>Marienbad</i>)

	Cine Clásico	Cine Moderno	Cine Posmoderno
Sonido	Función Didáctica: Acompaña a la Imagen (<i>Marnie</i>)	Función Asincrónica o Sinestésica: Precede a la Imagen (<i>2001</i>)	Función Itinerante: Alternativamente didáctica, asincrónica o sinestésica (<i>Danzón</i>)
Edición	Causal (<i>Shane</i>)	Expresionista (<i>M, el asesino</i>)	Itinerante (<i>Carne trémula</i>)
Escena	El espacio acompaña al personaje (<i>El tercer hombre</i>)	El espacio precede al personaje (<i>Metrópolis</i>)	Espacio fractal, autónomo frente al personaje (<i>Hannah</i>)

	Cine Clásico	Cine Moderno	Cine Posmoderno
Narrativa	Secuencial Mitológica Modal (alética, deóntica, epistémica, axiológica) <i>(High Noon)</i>	Anti-Narrativa (fragmentación, lirismo, etc.) <i>(Hiroshima)</i>	Simulacros de narrativa y metanarrativa <i>(Rosenkrantz & Guildenstern)</i>
Género	Fórmulas Genéricas (Policíaco, Fantástico, Musical, etc.) <i>(Amor sin barreras)</i>	El Director precede al Género <i>(Touch of Evil)</i>	Itinerante, lúdico, fragmentario (fragmentos simultáneos o alternativos de géneros y estilos) <i>(Terciopelo azul)</i>
Intertextos	Implícitos <i>(The Color Purple)</i>	Pretextuales Parodia Metaficción <i>(1941)</i>	Architextuales Metaparodia Metalepsis <i>(Purple Rose of Cairo)</i>

	Cine Clásico	Cine Moderno	Cine Posmoderno
Ideología	<p>Anagnórisis Teleología Causalidad Espectacularidad (<i>Representación</i>)</p> <p>Presupone la existencia de una realidad representada por la película) (<i>Double Indemnity</i>)</p>	<p>Indeterminación Ambigüedad moral Distanciamiento de las convenciones y de la tradición (<i>Anti-Representación</i>)</p> <p>Relativización del valor representacional de la película (<i>Blow Up</i>)</p>	<p>Incertidumbre Paradojas Simulacros de lo clásico y moderno (<i>Presentación</i>)</p> <p>Autonomía de la película con sus condiciones de posibilidad (<i>American Beauty</i>)</p>
Final	<p>Epifánico: Una verdad resuelve todos los enigmas (<i>Intriga internacional</i>)</p>	<p>Abierto: Neutralización de la resolución (<i>Sin aliento</i>)</p>	<p>Virtual: Simulacro de epifanía (<i>Brasil / Zoot Suit</i>)</p>

Metaficción en Literatura

	Hiperbolización	Minimización	Subversión	Tematización
Título	Título más extenso que el texto (Valenzuela)	Adivinanzas (Mejía Valero)	Título sin texto (GS: Fantasma)	Título sobre el título (JEP)
Inicio	Inicio del universo (<i>Tristram Shandy</i>)	In medias res (<i>La muerte de Artemio Cruz</i>)	Catafórico y anafórico (<i>100 años</i>) (<i>Gringo viejo</i>)	Inicio tematizado (JC: Babas)
Tiempo	Profusión de tiempos sin conexión (Joyce: F. Wake)	Tiempo cíclico (Rulfo)	Tiempos no plausibles (Celosía: RG)	Tiempo tematizado (<i>Orlando</i>)

Espacio	Exceso de detalles o descripción contradictoria Mise-en Abime	Descripción ausente o mínima (Beckett)	Mundos paralelos o simult. (<i>Flores azules</i>)	Espacio como personaje (patio en H. Constantini)
Narrador	Múltiples voces (<i>As I Lay Dying</i>) (Babas: Cortázar)	Narrador ausente o Puro diálogo (Celosía: RG)	Narración sospechosa: “Tal vez...”	Tematización del lector (PMenard) (JC: Continuidad)
Personajes	Sin una función particular (dwarfs en McCullers)	Nombres grotescos o letra inicial o sin nombre (V de Thomas Pynchon)	Doppel- gänger (D. Gray) (Mr. Hyde)	Personaje habla a lector (Diderot) (F.O’Brien, 39) (Metalepsis) Personaje ausente (S. Knight)

Lenguaje	Ejercicios de estilo (R. Queneau) Juegos tipográficos Caligramas	Escritura a mano (Benedetti)	Lipogramas (Borbolla) (<i>Léérere</i>) Notas al pie Dos columnas autotextuales Apostillas	Juegos de palabras Anagramas Referencias
Género	Parodia de género extraliterario (JLB)	Reseña de libros inexistentes Poema en prosa	Lo banal y lo extraordinario (Stevick) Secuencias alternas de lectura (<i>Rayuela</i>)	Ficción como un juego (JLB)

Intertexto	Esquemas Impuestos Parcialmente (<i>Ulysses</i>)	Citación textual	Cambio de contexto (<i>Una invest. filosófica</i>)	Epígrafes
Final	Finales Múltiples (Britto)	Ausencia de final (Chéjov)	Final irónico (Shua, AM)	Final tematizado (<i>French Lt.</i>)

Hacia una Semiótica del Trailer

- Principios de la minificción literaria
 - Principios de la minificción extraliteraria
 - Tendencia metafórica y metonímica
 - Trailer: Análisis formal y análisis textual
 - Trailer: Gradiente de transitividad
 - Trailer: Gradiente de parataxis
 - Hipótesis de la red de protección
-

Minificción literaria: Características generales

- Brevedad extrema (menor a 200 palabras)
 - Género distinto del minicuento (narrativa tradicional)
 - Naturaleza lúdica y carácter experimental
- -----
- Género originado en México
 - (Julio Torri: *Ensayos y poemas*, 1917)
-

Canonización genérica de la minificción literaria

25 años: Proceso de Canonización Literaria y Académica

1981: Primer artículo especializado (hoy: más de 100)

1987: Primera tesis doctoral (hoy: más de 20)

1991: Primera antología especializada (hoy: más de 30)

1998: Primer congreso internacional (hoy: cuatro)

2000: Primera revista especializada de investigación

2000: Primera antología masiva (hoy: 95,000 ejs.)

2006: Primera editorial exclusiva (Thule, en Barcelona)

2006: Primeros tratados canónicos (Arg, Esp, Mex)

Características formales de la minificción literaria y extraliteraria

1. Inicio Anafórico
 2. Temporalidad Elíptica
 3. Espacio Metonímico
 4. Perspectiva Irónica
 5. Personajes Alusivos
 6. Hibridación Genérica
 7. Intertextualidad Explícita
 8. Ideología Lúdica
 9. Final Catafórico
 10. Serialidad Fractal
-

Estrategias de la minificción extraliteraria

a) Serialidad

Minificción Gráfica: Tiras cómicas (2 a 5 viñetas en una tira)

Minificción Musical: Lírica popular (series temáticas o genéricas, por intérprete o compositor, etc.)

Minificción Audiovisual: Campañas

Spots publicitarios

Spots políticos

b) Polarización Metafórica o Metonímica

Trailers

Animación experimental

Animación narrativa

Videoclips

Trailer como Género de la Promesa: Características Formales

a) Brevidad (Metonimización)

Alusiones / Implícitos / Elipsis

b) Poeticidad (Metaforización)

Alegorías / Paralelismos / Sustituciones

Consideraciones generales para el análisis del trailer

Gradiente narrativo

A mayor gradiente de metonimia, mayor riesgo de decepción al ver la película

Condensación ideológica

Síntesis de la promesa

Epifanía del largometraje

Narrativa: Resolución de enigmas

Estética: Conclusión formal,
especialmente sonora

Análisis Formal del Trailer

- Intriga de predestinación
 - Nudos dramáticos
 - Iconización de las estrellas
 - Epifanía narrativa
 - Epifanía estética
 - Condensación ideológica
-

Análisis Textual del Trailer

Gradiente de Narratividad

Tendencia Metafórica (ausencias alusivas)

Tendencia Metonímica (presencias fragmentarias)

Estrategias de Metaforización

(epifóricas, diafóricas, sinecdóquicas, etc.)

Criterios de Metonimización

(exclusión o presencia de intriga de
predestinación, nudos narrativos o final)

Condensación ideológica (subtexto ideológico y
genérico: síntesis de la promesa)

Doble función semiótica del trailer

Estética

Autónoma en relación con la película

Transitiva

De carácter promocional

La función transitiva del trailer depende del efecto estético que produzca en el espectador

Trailer como Género Deíctico

Doble Anclaje:

Trailer como *anclaje externo*

(antes de ver la película)

Trailer como *anclaje interno*

(después de ver la película)

Naturaleza Retórica del Trailer

Metafórica (Europa / Oriente) (Cine como arte)

Función estética (imágenes)

Federico Fellini: *Otto e Mezzo* (1963)

Lars von Trier: *Dogville* (2003)

Metonímica (América) (Cine como industria)

Función transitiva (narración)

Géneros tradicionales: Acción, romance, comedia

Gradiente de Transitividad

Metáfora
(autonomía
deíctica)

Metonimia
(saturación
deíctica)

X = Eje Deíctico

Gradiente de Narratividad

Parataxis ————— Hipotaxis
(autonomía del fragmento) (secuencialidad causal)

Y = Eje Paratáctico

Regímenes de Verosimilitud

Régimen del Fragmento

Cine Moderno (*Baraka*)

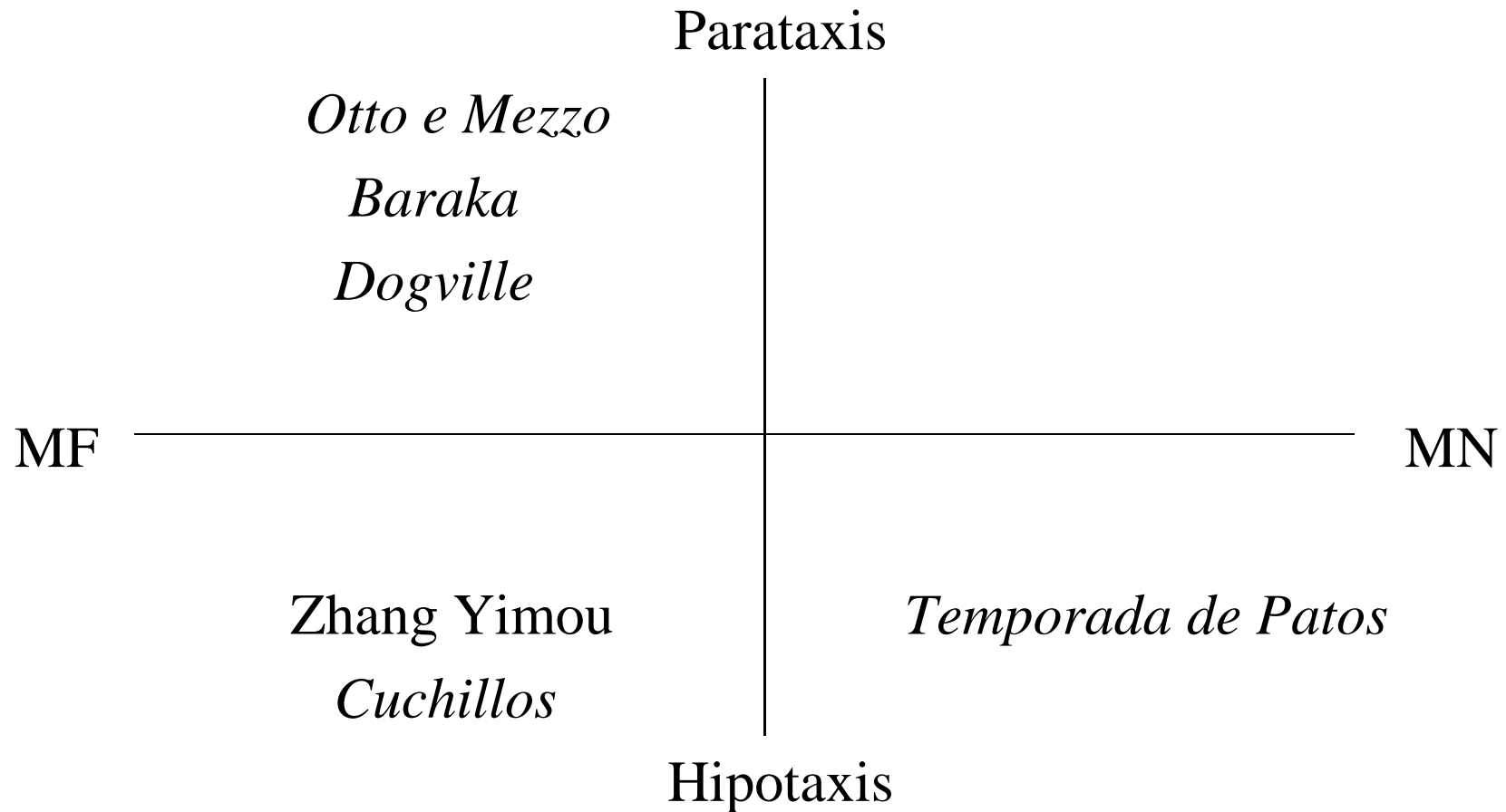
Régimen de la Totalidad

Cine Clásico (*Amélie*)

Régimen Fractal (simulacros de fragmentación y totalidad)

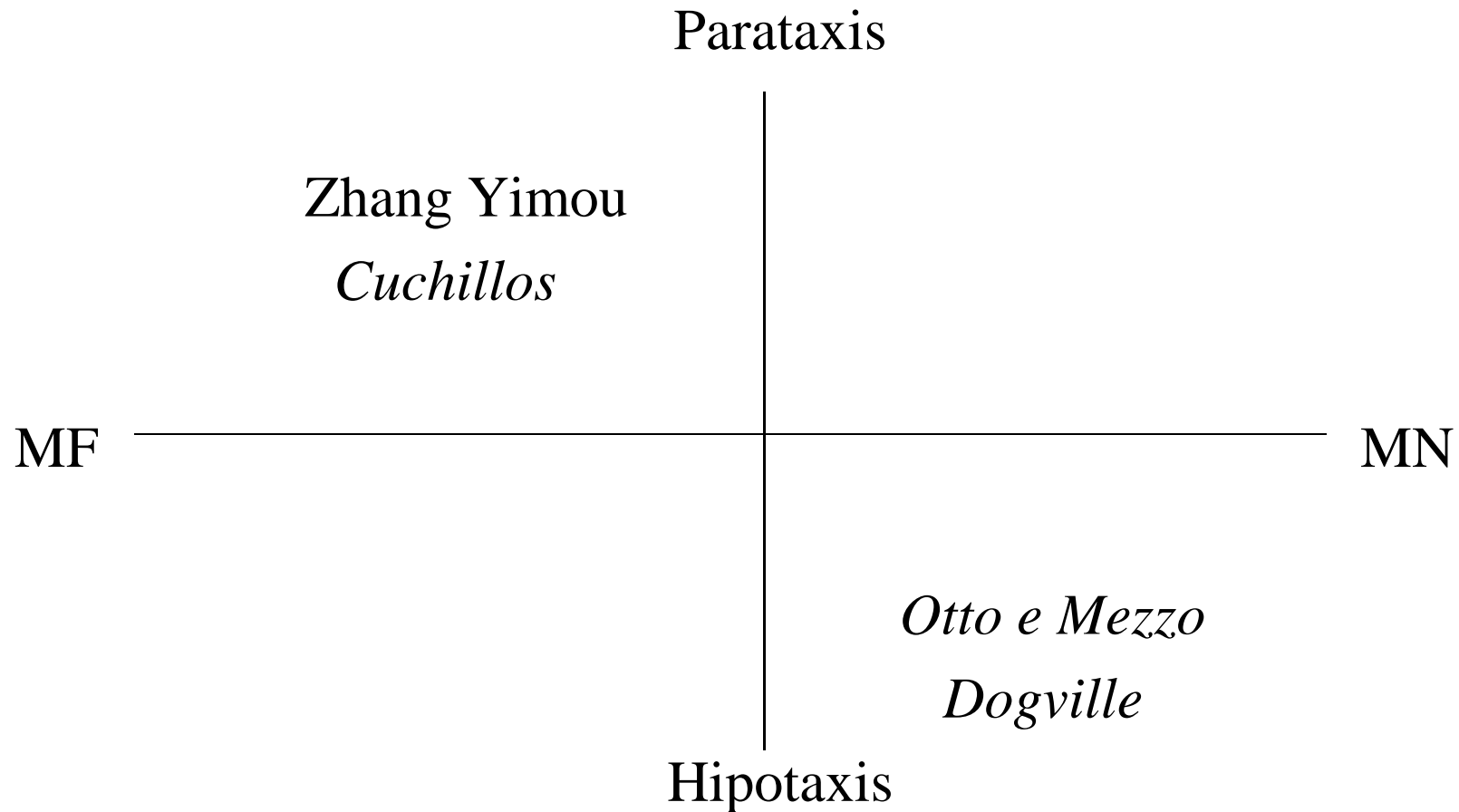
Cine Posmoderno (*Psycho*)

Correlación de Gradientes (Trailer)

X = Eje Deíctico / Y = Eje Paratáctico

Correlación de Gradientes (Película)

X = Eje Deíctico / Y = Eje Paratáctico

Hipótesis de la Red de Protección

Red necesaria para proteger al espectador
(para que no se decepcione al ver la película)

Función Transitiva (en el trailer)

Muy alta

Función Estética (en la película)

Aún más alta

