
El Colegio de México
Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios

La ficción posmoderna como espacio fronterizo

Teoría y análisis de la narrativa en literatura
y en cine hispanoamericanos

Lauro Zavala

1º de Junio de 2007

Objetivo General

Contribuir a la **Teoría Literaria** y a la **Teoría Cinematográfica**
y a los correspondientes **Métodos y Modelos de Análisis**
de la Narrativa

Teoría: Sistema de modelos para el análisis de textos

Modelo: Construcción conceptual que permite precisar la
especificidad de cada texto, siguiendo un método
particular

Problema

Todos los estudios sobre Ficción Posmoderna (FPM) recurren a argumentos filosóficos, sociológicos, historiográficos, cronológicos, etc.

¿Cómo construir una teoría de la FPM que no recurra a elementos externos a la literatura?

**¿Cómo construir una
Teoría General de la Ficción?**

Hipótesis

La FPM consiste en una YUXTAPOSICIÓN de

Componentes de Ficción Clásica
(definida como tradicional)

y Componentes de Ficción Moderna
(definida como experimental)

Estado del Arte

Teorías Principales de la Ficción Posmoderna y sus Limitaciones

C. Jencks (1977): Arquitectura (C / M) = Hibridación Estilística

J.-F. Lyotard (1984): Filosofía = Caída de los Grandes Relatos
de la Razón Instrumental en Occidente (Progreso, etc.)

P. Waugh (1984): Carnavalización metaficcional de códigos

B. McHale (1987): Epistemología (M) vs Ontología (PM)

L. Hutcheon (1987): PM = MF HGR (Formalismo)

No aplicable al Cuento Hispanoamericano

W. Nash (1992): PM = Vanguardias

R. Williams (2002): Cronología de la novela mexicana

Metodología

Para la Construcción de una Teoría Formalista de la Ficción Posmoderna

- 1) Mapa Metateórico (Tendencias en Teoría Literaria
y en Teoría Cinematográfica en el Siglo XX)
 - 2) Teoría General de la Ficción
 - 3) Teoría de la Ficción Posmoderna
 - 4) Identificación de los Componentes Formales
para el Análisis de Textos Narrativos
 - 5) Modelos para el Análisis de la Ficción
Clásica, Moderna y Posmoderna
 - 6) Análisis de Corpus de Textos Paradigmáticos
en Literatura y Cine Hispanoamericanos
-

TEORÍAS DE LA LITERATURA

Modelos Textuales
(Transdisciplinarios:
Estética y Semiótica)

**Teorías
Formalistas**

**Teorías
Pragmáticas**

Métodos

Teoría de

Métodos

Formalistas

los Paradigmas

Hermenéuticos

**Teorías
Genéticas**

**Teorías
Ideológicas**

Modelos Contextuales
(Disciplinarios:
Ciencias Sociales)

TEORÍAS DE LA LITERATURA

Modelos Contextuales
Aproximaciones Disciplinarias
(Surgidas a partir de la naturaleza de cada disciplina)
Ciencias Sociales

Diacrónicas o
Genéticas

Crítica *Textual*: Filológica, Ecdótica
Editorial: Evolución de la Crítica
Crítica *Genética*: Psicoanalítica,
Biográfica, Generacional, Social
Crítica *Arquetípica*: Incons. Colectivo

Sincrónicas o
Ideológicas

Marxismo. Teoría de las Ideologías,
Comunidades Interpretativas
Poética Cultural, Transculturación
Géneros, Inconsc. Político
Campos Culturales

TEORÍAS DE LA LITERATURA

Modelos Textuales
Aproximaciones Transdisciplinarias
(Surgidas a partir de la naturaleza de los textos literarios)
Semiótica y Estética

**Formalistas o
Estructuralistas**

Retórica, Morfología
Mitología, Formalismo Ruso,
Formalismo Norteamericano
Estructuralismo Checo, Francés
Semiología, Glosemática, Estilística,
Lingüística Textual, Genología

**Pragmáticas o
Intertextuales**

Hermeneútica, Fenomenología,
Crítica Dialógica, Comparatística
Post-Estructuralismo, Recepción
Semiótica, Traducción Intersemiótica
Intertexto, Hipertexto, Metaficción

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**

TEORÍAS CINEMATOGRAFICAS

Modelos Textuales

(La hermosa imagen de una mujer)

Teorías
Formalistas

Teorías
Pragmáticas

Métodos

Teoría de

Métodos

Formalistas

los Paradigmas

Hermenéuticos

Teorías
Genéticas

Teorías
Ideológicas

Modelos Contextuales

(La imagen de una mujer hermosa)

TEORÍAS CINEMATOGRAFICAS

Modelos Contextuales (La imagen de una mujer hermosa)

Teorías Genéticas

Teoría de Autor (Godard, Sarris)
Sutura (Oudart, Silverman)
Historia Tecnológica (Salt)
Deconstrucción (Brunette, Wills)
Evolución de los Géneros (Altman)
Etnografía de las Audiencias (GB)

Teorías Ideológicas

Realismo (Bazin, Kracauer)
Marxismo (Baudy, Comolli)
Semiótica del Plano (Pasolini)
Feminismo (Mulvey, Doane)
Semiótica Feminista (De Lauretis)
Semiótica de la Cultura (Lotman)

TEORÍAS CINEMATográfICAS

Modelos Textuales (La hermosa imagen de una mujer)

Teorías Formalistas

Formalismo (Arnheim, Bálasz)
Semiótica estructural (Metz, Eco)
Glosemática (Chatman, Mitry)
Narratología (Gaudreault, Jost)
Retórica (Whittock)
Mitología (Wright, Vogler)
Neoformalismo (Thompson)

Teorías Pragmáticas

Fenomenología (Andrew, Deleuze)
Figurativismo (Dubois)
Cognitivismo (Bordwell, Carroll)
(Branigan, Burch, Grodal)
Semiopragmática (Odin)
Semiótica Intertextual (Torop)
Semiótica de la Recepción (Casetti)

Teoría de la Ficción

Ficción: Toda Verdad Contextualizada

- Garantía de Autonomía Estética
 - Filosofía Constructivista
 - Ficcional (verdadero) vs Ficticio (falso)
 - Extrapolable más allá de la narrativa
-

Teoría de la Ficción Posmoderna

FPM = Espacio Fronterizo

Estrategias de Yuxtaposición:

- Simultaneidad
 - Simulacro
-

Modelo de Análisis Literario

- Rebasar contexto original del formalismo ruso
 - Evitar sesgo irónico del formalismo estadounidense
(ambigüedad / falacia intencional / modelos)
 - Evitar reduccionismo de estructuralismo francés
(análisis estructural del relato)
 - Evitar esquematismo de narratología holandesa
 - Evitar indeterminación metodológica del
post-estructuralismo (deconstrucción y otras
hiperbolizaciones de la *intentio lectoris*)
-
- Un modelo formalista, preciso pero flexible

Componentes Formales Imprescindibles de la Narrativa

LITERATURA

Título / Inicio
Narrador / Personajes
Género / Lenguaje
Intertexto / Ideología
Final

CINE

Título / Inicio
Imagen / Sonido
Escena / Edición
Narración / Género
Intertexto / Ideología
Final

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 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, 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>

Resultados

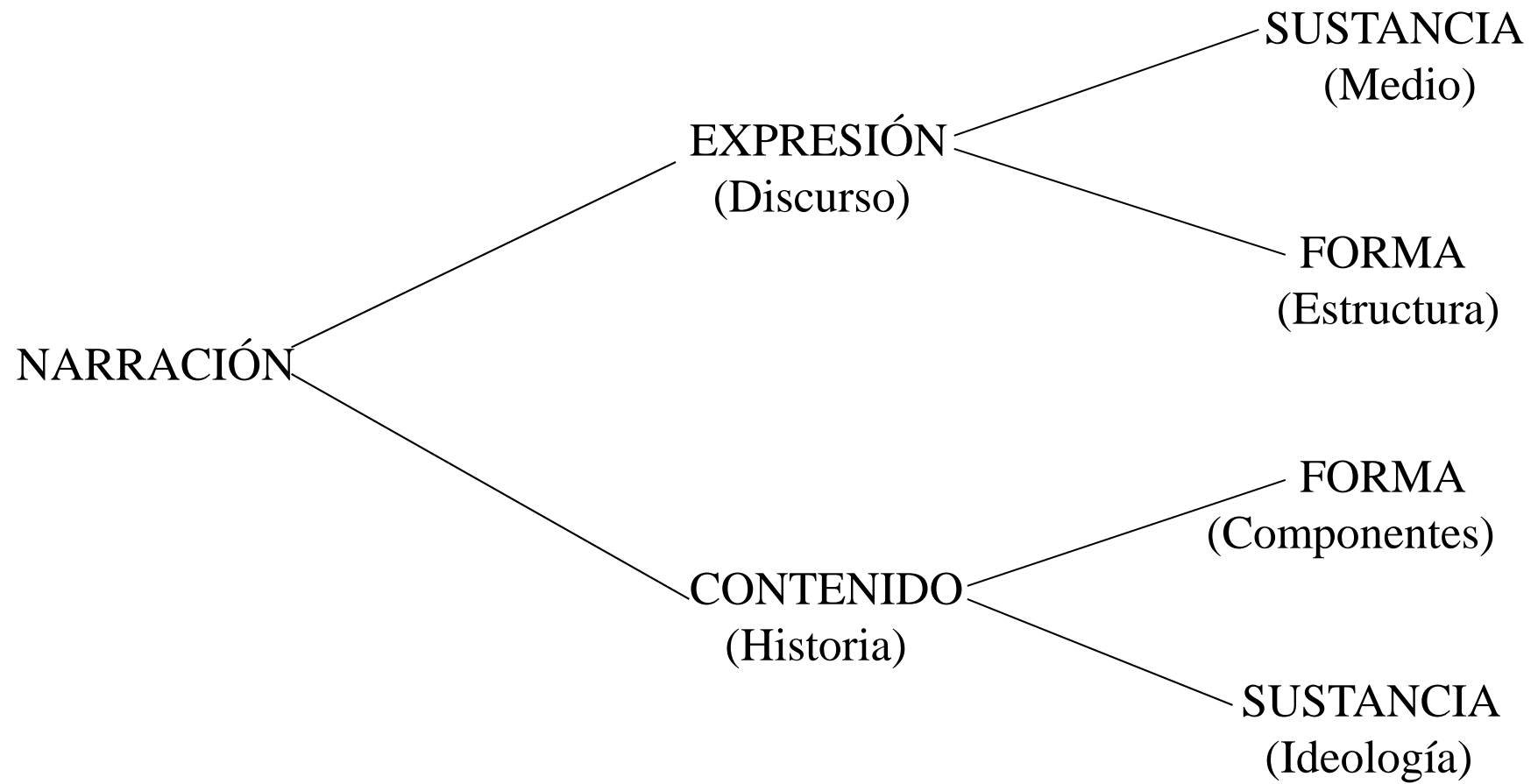
Modelos de Análisis Narrativo

- Glosemática Narrativa
 - Minificción Literaria
 - Minificción Audiovisual
 - Ironía Posmoderna
 - Metaficción en Literatura / en Cine
-

Glosemática Narrativa: Un modelo para la traducción intersemiótica

A partir de la doble distinción establecida por Louis Hjelmslev en
Prolegómenos para una teoría del lenguaje (1943)

Sustancia y Forma de la Expresión
Forma y Sustancia del Contenido

Historia (Contenido)

Qué se cuenta = Argumento / Fábula / Story

Discurso (Expresión)

Cómo se cuenta = Trama / Intriga / Plot / Sjuzet

Medio (Sustancia de la Expresión)

Literario (Cuento, Minificción, Novela), *Audiovisual* (Cine, Videoclip, Publicidad, Documental), *Gráfico* (Historieta), *Interactivo* (Hipertexto), *Oral* (Conversación, Psicoanálisis), *Preliterario* (Mitología, Alegoría, Fábula, Parábola), *Paraliterario* (Balada), *Escénico* (Teatro, Danza, Ópera, y Mímica, Guiñol), *Ciencias Sociales* (Historiografía, Etnografía), *Testimonial* (Memorias, Biografía), *Periodístico* (Crónica, Reportaje), etc.

Estructura (Forma de la Expresión)

Inicio / Final

Literatura: Narrador

Cine: Edición

Componentes (Forma del Contenido)

Literatura: Tiempo / Espacio

Cine: Imagen / Sonido

Ideología (Sustancia del Contenido)

Título / Género / Intertextualidad

Literatura: Personajes / Lenguaje

Cine: Narración / Puesta en Escena

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>)

Metaficción en Cine

	Hiperbolización	Minimización	Subversión	Tematización
Inicio	Título tematizado en los créditos (<i>Psicosis</i>)	Inicio in medias res (<i>Amén</i>)	Final en reversa (<i>Amnesia</i>)	Suspenseo explícito (<i>La soga</i>)
Imagen	Saturación de imágenes (<i>Powaqqatsi</i>) (<i>Kooyaniskatsi</i>)	Blanco y negro estilizado (<i>Manhattan</i>)	Color tematizado (<i>Mi vida en rosa</i>)	Recursos anacrónicos (<i>El niño salvaje</i>): Iris en b & n
Sonido	Mitificación (<i>Diva</i>)	Silencios (<i>Pi</i>)	Asincronía (<i>Eikka Katappa</i>)	Metaforización (<i>2001</i>)

Edición	Profusión de hechos sin conexión (<i>Vidas cruzadas</i>)	Fragmentos (<i>Sospechosos comunes</i>)	Narración no plausible (<i>Mulholland</i>)	Yuxtaposición diegética: Metalepsis (A) (<i>Purple Rose</i>)
Narrador	Múltiples voces (<i>He Says, She Says</i>) (<i>77 Sunset Strip</i>)	Narrador ausente (<i>La dama del lago</i>)	Narración sospechosa: “Tal vez...” (<i>Amnesia</i>)	Tematización del director (<i>Noche americana</i>) (<i>Stardust memories</i>)
Estructura	Mise-en-Abîme (<i>8 1/2</i>) Esquema impuesto parcialmente (<i>Dónde estás, hermano</i>)	Escala: Una o dos imágenes (short shorts)	Secuencia alterna de lectura (<i>Nashville</i>)	Biografía de personaje inexistente (<i>Zelig</i>)

Género	Alusión a género extracinematográfico (<i>Los payasos</i>) (<i>Misterio</i>)	Reseña de películas inexistentes (<i>El ciego</i>)	Lo banal y lo extraordinario (<i>Danzón</i>)	Ficción como un juego (<i>La mujer del Titanic</i>)
Estilo	Ejercicios de estilo (<i>Animatrix</i>)	Título sin película (McLaren)	Lipocine (<i>Baraka</i>)	Película como juego (<i>Matrix</i>)
Puesta en escena	Exceso de detalles (<i>Underground</i>) Descripción contradictoria (<i>Lost Highway</i>)	Descripción ausente o mínima (<i>El cubo</i>)	Mundos paralelos o simult. (<i>Solaris</i>)	Espacio como personaje (<i>Moebius</i>)

Personajes	Sin una función particular (dwarfs en David Lynch)	Nombres grotescos o letra inicial o sin nombre (Hnos. Coen)	Doppelgänger (<i>Blade Runner</i>)	Personaje habla al espectador: Metalepsis (B) (<i>Orlando</i>) (<i>Zoot Suit</i>)
Intertexto	Metaparodia (<i>NBK: I Love Mallory</i>)	Citación textual (<i>Sleepless in Seattle</i>)	Cambio de contexto (<i>Trono de sangre</i>)	Tematizar intertexto (<i>Carmen / Godard</i>)
Final	Finales alternos (<i>Zoot Suit</i>)	Ausencia de final (<i>Mundos paralelos</i>)	Finales simulados (<i>Brasil</i>)	Final tematizado (<i>Amor a colores</i>)

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) Brevedad (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*)

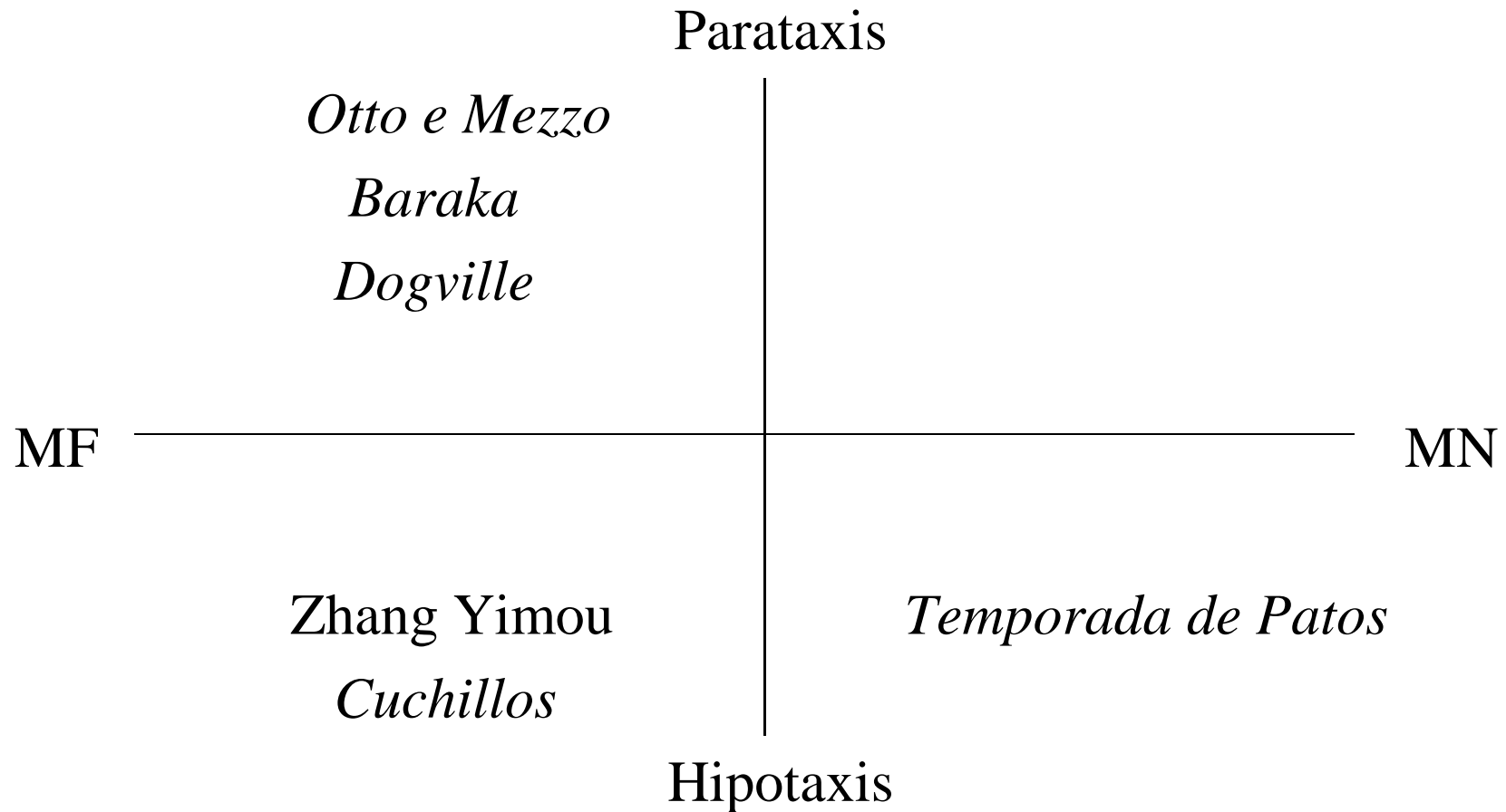
Régimen de la Totalidad

Cine Clásico (*Amélie*)

Régimen Fractal (simulacros de fragmentación y totalidad)

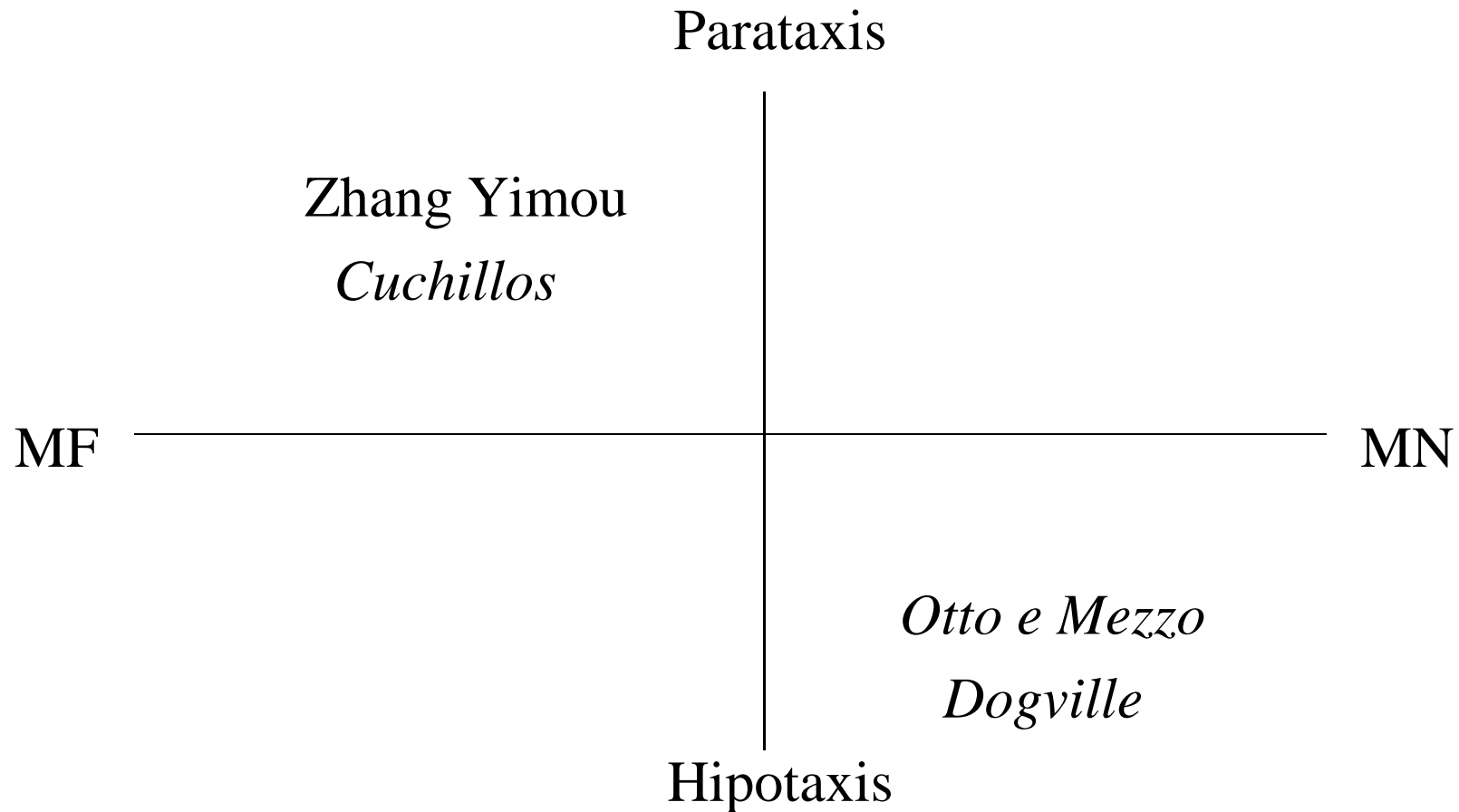
Cine Posmoderno (*Psycho*)

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

