

LITERATURA

PARA QUIENES NO LEEN,
pero pretenden enseñarla!!

Juan 'Zyrkero' Merino

**LITERATURA PARA QUIENES NO LEEN,
pero pretenden enseñarla**

Juan 'Zyrkero' Merino

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2023

Autoridades

Ing. Saúl Lara, Mg. – Canciller

Ing. Luis David Prieto, PhD – Rector

Mgtr. Nora Oleas, PhD – Vicerrectora Académica y de vinculación con la sociedad

Ing. Janio Jadán, PhD – Vicerrector de Investigación

Ing. Aidé Naranjo, Mg. – Vicerrectora Administrativa y de Aseguramiento de la Calidad

© Autor: Juan Merino¹

¹ Carrera de Educación, Facultad de Ciencias Humanas de la Educación y Desarrollo Social, Universidad Indoamérica, Av. Machala y Sabanilla, Quito, Ecuador. Correo: juanmerino@indoamerica.edu.ec

Derecho de autor: QUI-064691

ISBN: 978-9942-821-81-2

Revisado y aprobado para su publicación por el Comité Editorial de la Universidad Indoamérica (Quito, Ecuador) y por las revisoras: magister Franzine Cueva Torres y licenciada Solange Rosero.

Editor: Ing. Hugo Arias Flores, MBA

Editorial de la Universidad Indoamérica. Quito – Ecuador

Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento informático, sin autorización escrita del titular del Copyright, bajo las sanciones previstas por las leyes.

Para citar este libro: Merino, j, (2023). Literatura para quienes no leen, pero pretenden enseñarla. Quito, Ecuador: Editorial Universidad Indoamérica.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6
LA LITERATURA ES ARTE	9
Rebuscando entre etimología e historia	9
Entonces el arte es...	14
y los tipos de arte son...	17
El potencial del arte	22
La literatura como arte	23
La literatura infantil no existe	25
CANON E HISTORIA LITERARIA	28
La literatura oral	28
La literatura escrita	32
La literatura impresa	35
La literatura digital	38
El canon literario	40
Breves ejemplos de canon literario	42
El canon literario en la educación	55
GÉNEROS Y SUBGÉNEROS	58
Una clasificación general	58
Subgéneros literarios	61
El género narrativo	64
Género lírico	69
Género dramático	73
Género didáctico	75
Géneros literarios en la educación	76
DE NADA SIRVE SI NO LEO	79
Importancia de la lectura	79

Razones por la que la gente no lee	88
Razones por las que se debe leer	91

ESTRUCTURA NARRATIVA 95

Sobre la estructura	95
El Caso de la Caperucita Roja	96
El viaje del héroe	105

ANÁLISIS LITERARIO 107

Introducción al análisis	107
Analizando la narrativa	108
Análisis comparativo	116
Analizando las imágenes	118
Análisis de las ilustraciones	119
No existe el sobre análisis	126

SUGERENCIAS PARA SELECCIONAR OBRAS

128

¿Una necesidad curricular?	128
Literatura y sus formatos	129
Desarrollo cognitivo	132
Etapas Sensoriomotora	134
Actividades literarias sugeridas de 0 años a 6 meses:	135
Actividades literarias sugeridas de 6 meses a 1 año:	137
Actividades literarias sugeridas de 1 a 3 años	137
Actividades literarias de 3 a 4 años	138
Actividades literarias a los 5 años	140
Actividades literarias de 6 a 7 años	141
¿Y las demás etapas?	142

ALGO SOBRE LAS BIBLIOTECAS	144
Bibliotecas en la escuela	144
Normas y reglas	145
Organización de los libros	149
Que obras incluir	152
Club de lectura	153
¿Y si no es posible tener una biblioteca?	154
TRABAJO RECOMENDADO EN EL AULA	157
Lecturas cortas periódicas	158
Lecturas largas de compañía en clase	159
Cuentacuentos	160
Docente como autor	164
El extrañamiento literario	166
PALABRAS FINALES	168
BIBLIOGRAFÍA	169

INTRODUCCIÓN

Como toda buena historia, la mía inicia con una venganza. No es mi intención lastimar a nadie, sino por el contrario, ayudarlos a mejorar para que no sigan con sus prejuicios. Cuando me asignaron como profesor de literatura infantil, me encontré con algunos estudiantes que llevaban muchos años enseñando, incluso en sus propios centros educativos. Se enojaron completamente conmigo e incluso pidieron que me retiren del cargo. Afortunadamente, el resto de la clase entendió mis intenciones y me apoyaron incondicionalmente. Les agradezco mucho por eso. A nadie le gusta escuchar que se equivoca, mucho menos cuando ha estado haciéndolo durante toda su vida. Pero por más convencidos que estén de su trabajo, en el vasto universo de la literatura, un arte capaz de abrir puertas a la imaginación y despertar emociones profundas, existe una paradoja que no podemos ignorar: la presencia de profesores de literatura que, paradójicamente, no leen. Esta contradicción flagrante ha llevado a una situación en la que se pretende enseñar un arte sin conocer sus fundamentos, sin haber navegado por los océanos de palabras que conforman las obras maestras de la humanidad. Limitarse a repetir los mismos cuentos y fábulas que se escuchan por todos lados no es la labor de un docente. No se puede enseñar algo que no se sabe y mucho menos se puede fomentar algo que no se practica. No importa cuánta buena intención tengas, o si estás al día en las últimas estrategias educativas, simplemente no es posible. Y esto no es solo mi opinión, sino también la de varios escritores y artistas:

"Si los docentes no leen, son incapaces de transmitir el placer de la lectura". - Emilia Ferreiro.

"Nada puede hacerse con directivos y profesores que no leen". -Agustín Squella.

"La maestra que no lee tiene que ser mala maestra: ha rebajado su profesión al mecanismo de oficio, al no renovarse espiritualmente". -Gabriela Mistral.

"No enseñes a tus hijos solo a leer, enséñales a cuestionarse lo que leen. Enséñales a cuestionarse todo" -George Carlin.

"Creo que un gran maestro es un gran artista y hay tan pocos como hay grandes artistas. La enseñanza puede ser el más grande de los artes ya que el medio es la mente y espíritu humanos". -John Steinbeck.

*"La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego".
-William Butler Yeats.*

"Si un libro aburre, déjelo". José Luis Borges.

En fin. En este libro, emprendo la tarea de abordar esta problemática a través de un diálogo franco y esclarecedor, me propongo destacar las bases fundamentales que todo aquel que desee enseñar literatura debe poseer. Mi objetivo no es señalar con dedo acusador, sino más bien generar una reflexión profunda sobre la importancia de la pasión por la lectura y el conocimiento literario en la labor de educar.

No pretendo ofrecer una guía exhaustiva, ya que eso requeriría una inmensidad de páginas y años de estudio. Mi intención es brindar un acercamiento resumido, pero significativo, que sirva como punto de partida para aquellos que deseen adentrarse en el fascinante mundo de la literatura y enseñarlo de manera honesta y auténtica.

En estas páginas intentaré abarcar desde la importancia de conocer a los grandes autores y sus obras, hasta el valor de

interpretar y analizar los textos con una mirada crítica y creativa. A lo largo de nuestro diálogo, destacaré cómo el hipócrita intento de enseñar literatura sin adentrarse en ella no solo priva a los estudiantes de una experiencia enriquecedora, sino que también socava los cimientos mismos de la educación literaria, o bueno tal vez esto último no lo haga y lo deje para que lo piensen y reflexionen al respecto.

Mi deseo es que este libro sea una llamada de atención, una invitación a la lectura y, sobre todo, una inspiración para aquellos profesores y educadores que buscan transmitir el amor por la literatura de manera auténtica y significativa. Estoy convencido de que al abrazar la lectura y estudiar las bases de la literatura, podremos dar forma a una nueva generación de docentes apasionados, capaces de guiar a sus alumnos en un viaje literario que les abrirá las puertas a mundos insospechados y les ayudará a desarrollar su propio pensamiento crítico y creativo.

Disculpen si sueno un poco acusador, solo soy apasionado por este tema que tanto amo y tanto amor me ha dado.

Juan 'Zyrkero' Merino

CAPÍTULO 1

LA LITERATURA ES ARTE

REBUSCANDO ENTRE ETIMOLOGÍA E HISTORIA

El arte es un lenguaje subjetivo que permite comunicar la percepción que tiene cada ser humano de la realidad y materializar en un formato físico sus pensamientos y emociones. Cada artista plasma aquello que es real para sus sentidos o tan solo un producto de su imaginación mediante la creación de una obra. Para ese fin se vale de una amplia gama de recursos corporales, plásticos, lingüísticos o sonoros cuyo resultado es una demostración de habilidad técnica y una visión única que combina la subjetividad del individuo y el contexto social en el que ha sido creada.

La idea contemporánea que tenemos del arte es bastante reciente si consideramos el tiempo de existencia de la humanidad. Esta disciplina ha experimentado una compleja y constante evolución, cuyo inicio simbólico se remonta a Sudáfrica hace unos 73.000 años¹, cuando un primitivo Homo sapiens dibujó un par de líneas entrecruzadas sobre una piedra. (Blackemore, 2018). Hoy en día, el arte continúa transformándose al ritmo cambiante de la sociedad y es probable que evolucione hasta el pensamiento final del último individuo que habite el planeta.

---

¹ Este ejemplo es retórico, realmente es imposible determinar cuál fue la primera obra de arte en la historia de la humanidad.

Ilustración 1. Pinturas prehistóricas del Paleolítico Superior en el interior de la Cueva del Castillo en Cantabria (España).

Definir el arte es un ejercicio retórico complejo e infructuoso para el objetivo de este libro. Sin embargo, podemos partir de la propuesta de Charles Batteux, filósofo y teórico del arte, quien intentó agrupar las distintas categorías del arte según parámetros estéticos y de buen gusto (de la época y de su entorno, obviamente), acuñando así el término "Bellas Artes". (De la Calle, 2018). Aunque esta admiración única hacia la belleza suele ser muy popular entre la gente, carece de practicidad, ya que resulta casi imposible estandarizar la noción de lo hermoso entre las distintas culturas y sociedades que habitan en el planeta. Esto sin mencionar la influencia de la idiosincrasia de cada época y lugar a lo largo de la historia.

Y es que, además, esta definición se aleja de la idea que se tenía del arte en el período clásico de la humanidad. En la antigua Grecia, cuna de la civilización moderna en occidente, se utilizaba un término muy distinto al actual: techné. Esta palabra

suenan más cercana a técnica o tecnología que a arte, y la razón es que abarca cualquier actividad que involucre habilidades innatas y la adquisición de destrezas que permitan la creación de un objeto. De esta manera, la pintura y la escultura compartían el mismo estatus que una serie de oficios artesanales como la fabricación de zapatos, el trabajo en astilleros o la cerámica, así como disciplinas como la medicina, la geometría y la astronomía. Incluso se incluían prácticas como la retórica y la actividad recreativa de contar cuentos. (Zambrano, 2019).

Ilustración 2. Detalle de un jarrón que muestra a Aquiles cuidando a Patroclo herido por una flecha. Grecia, cerca de 500 a. n. e.

El concepto de bello se equiparaba al de útil, y aunque la creatividad era un recurso muy presente, su objetivo no buscaba ser un medio de expresión para el espíritu humano. Fue posteriormente, en la época romana, cuando adoptaron el

término y lo transformaron en "ars", convirtiéndose en la raíz de la palabra moderna "arte" en español, y "art" en las demás lenguas latinas como el francés "art", el italiano "arte", y demás lenguas latinas.

Saltando al siglo XIX, y sin menospreciar a cientos de pensadores y corrientes filosóficas², encontramos a Lev Tolstói, el famoso novelista ruso, quien tenía una visión muy particular sobre el arte y su papel en la sociedad. En su obra *¿Qué es el arte?*, argumenta que el arte debe ser un medio para expresar emociones y comunicar verdades universales. Sostenía firmemente que el arte tiene la capacidad de unir a las personas y que su verdadero valor no se encuentra en la técnica o en la belleza estética, sino en su capacidad para conectar con nuestra humanidad y con la verdad (Tolstoi, 1898).

A su vez, Viktor Shklovski, su compatriota ruso del siglo XX, sostenía que el arte debe romper con la monotonía y la rutina de la vida cotidiana, buscando que las cosas vuelvan a ser nuevas y extrañas para quien las experimenta. Argumentaba que la función del arte no debe ser reflejar el mundo de manera objetiva, sino más bien hacerlo visible y perceptible de una manera nueva y original. Consideraba que la forma en que se presenta la realidad es más importante que la realidad misma, desafiando las convenciones y las expectativas sociales. Para él, la creatividad y la innovación eran las herramientas esenciales para lograr un arte verdadero y efectivo (Tzvetan, 1991).

En el siglo XXI, el arte ha adoptado un enfoque interdisciplinario, fusionando diversas disciplinas artísticas como música, danza, cine y literatura. Además, se integran

---

² Este tema es tan amplio que es imposible abarcarlo en un libro, mucho menos en un capítulo.

elementos de la ciencia, la tecnología y la filosofía, dando lugar a obras que desafían las fronteras tradicionales del arte. Existe una mayor aceptación de la diversidad y la pluralidad de expresiones artísticas, desde las formas tradicionales hasta las nuevas formas emergentes como el arte digital, la performance y el arte urbano. Se valora más la experiencia del espectador, buscando involucrarlo y proporcionarle experiencias inmersivas, participativas y sensoriales. Todo esto se complementa con la exploración de temas sociales, políticos y medioambientales, utilizando el arte como plataforma para generar conciencia y promover el cambio. A modo de sugerencia, voy a mencionar a tres artistas para ejemplificar esta tendencia, pero mi recomendación siempre será buscarlos en internet para experimentar su obra de primera mano:

Marina Abramović explora sus límites físicos y emocionales mediante el performance que fusiona arte y cuerpo.

El artista danés Olafur Eliasson, que utiliza la tecnología y los elementos naturales para crear instalaciones inmersivas.

Neri Oxman, una arquitecta y diseñadora que fusiona ciencia, tecnología y diseño para crear objetos y estructuras inspirados en la naturaleza.

Todo lo expuesto son solo pequeños aportes en un vasto océano de ideas, corrientes y pensamientos en constante evolución. Participar en este debate requiere una preparación exhaustiva, comprensión del contexto histórico, familiaridad con referentes teóricos y un profundo conocimiento cultural, además de una vida dedicada al arte. Es por todas estas

razones que alcanzar una definición definitiva es imposible³ y, hasta cierto punto, innecesario. Es mejor experimentar el arte como espectador o, aún mejor, como creador, ya sea como amateur o profesional. Lo importante es expresarse y ser parte de ese proceso creativo.

ENTONCES EL ARTE ES...

Si no podemos llegar a una definición precisa, al menos necesitamos establecer parámetros sobre los cuales podamos basarnos. El arte es el resultado de las experiencias del creador y las condiciones de su época. Es un punto de vista que está condicionado por la sociedad en la que se desarrolla, su cultura y la interpretación del mundo en ese momento histórico.

El arte implica estilo y creación, es la manifestación de una idea y la construcción de un contenido. Representa la manera en que las cosas se hacen, es decir, la forma de darle forma. Cada obra tiene múltiples interpretaciones, donde la interpretación de una época puede prevalecer sobre las intenciones del creador y su capacidad de expresión. Cuántos sentimientos, hechos, juicios, conocimientos, intuiciones, opiniones y dudas se habrán perdido para siempre, sobreviviendo solo en la mente de aquellos que deseen comprenderlo o construir su propio significado.

El arte es un lenguaje que se utiliza de manera deliberada y que combina aspectos objetivos y subjetivos para que el alma pueda comunicarse. La interpretación del arte depende del contexto y de la subjetividad del receptor. Utiliza un idioma compuesto por diversas formas concretas, como imágenes, sonidos, palabras,

---

³ Existen cientos de definiciones que se podrían citar, pero no es el punto de este libro.

gestos, signos y códigos, que están organizados de manera premeditada para materializar el pensamiento.

Suena complejo porque lo es. Michel Foucault planteó que la subjetividad es una construcción social y discursiva, que no tiene un núcleo fijo e inmutable, sino que está en constante construcción y transformación a través de relaciones de poder y prácticas discursivas que influyen y controlan cómo las personas piensan, sienten y actúan, moldeando así sus identidades y subjetividades. En el mundo material, existe una correspondencia entre la forma y la función (Foucault, 1975)⁴. Cuando vas a la playa, te vistes con un traje de baño; cuando vas a la luna, usas un traje de astronauta. Del mismo modo, cuando se trata de dar forma a la expresión de una época, esta se adapta adecuadamente al punto de vista predominante, lo que hace que la subjetividad sea esencial en el proceso de crear formas.

El arte se convierte en la forma de expresión que corresponde a la naturaleza de aquello que se expresa, en un contexto temporal, sin importar lo que se esté comunicando en cada caso. Como se mencionó anteriormente, la expresión de conocimientos en un determinado momento puede tener grados de objetividad y subjetividad. Por ejemplo, una imagen puede ser una representación objetiva o una obra de arte, dependiendo de la calidad del trabajo y su capacidad para mostrar un modo concreto de expresión.

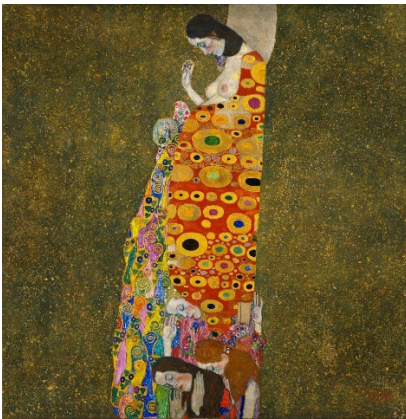
En el nivel más amplio de subjetividad colectiva, es decir, dentro del ámbito de una cultura específica (prehistórica, occidental, oriental, precolombina, entre otras), la sociedad dominante en un lugar y tiempo determinado (como Grecia o Roma) exhibirá

---

⁴ Principalmente en su obra "Vigilar y castigar", pero retoma el tema en varias de sus obras.

una forma particular de expresión en sus obras, lo que conocemos como estilo. Personalmente, considero que resulta más fácil comprender esto a través de ejemplos concretos. Antes que definiciones abstractas, por esta razón, presento a continuación la representación de la mujer en tres periodos distintos, las diferencias saltan a la vista:

Ilustración 3. Figurilla femenina de Valdivia (3.900 a.e.c.).

Ilustración 4. Las tres gracias, Peter Paul Rubens, 1635.

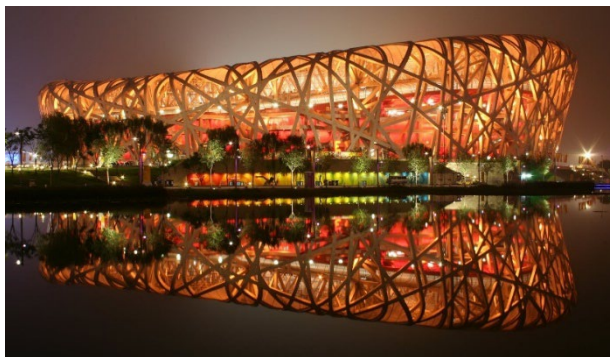
Ilustración 5. Esperanza II, Gustav Klimt, 1908.

Y LOS TIPOS DE ARTE SON...

Si definir el arte resulta complicado, clasificarlo presenta el mismo nivel de complejidad. Sin embargo, para fines de este libro, partiré de una de las clasificaciones más populares. George Wilhelm Friedrich Hegel, conocido por su influencia en el estudio del arte, desarrolló una visión destacada sobre el papel del arte en la historia de la humanidad y su relación con la cultura y la sociedad. Según el filósofo, el arte es una forma de expresión humana que refleja el espíritu de una época y una cultura en particular, otorgando gran importancia a su aspecto estético. Incluso llegó a afirmar que el propósito principal del arte, o al menos uno de ellos, es superar en belleza a la naturaleza (Hegel, 1989).

Fue en Francia donde las ideas de Hegel tuvieron una mayor repercusión, y fue esa la sociedad de esa época donde se planteó una clasificación que incluye las siguientes disciplinas:

1. La arquitectura: va más allá de la simple función utilitaria de los edificios y busca crear estructuras que sean estéticamente agradables, expresivas y significativas para las personas que las experimentan.

Ilustración 6. Estadio Nacional de Pekin, Jacques Herzog y Pierre de Meuron, 2008.

2. La escultura: tiene la capacidad para crear formas tridimensionales expresivas y significativas, explorando el espacio, la forma y la textura para crear obras a partir de diversos materiales, como la piedra, el metal, la madera, el vidrio, el yeso, entre otros.

*Ilustración 7. Venus de Arlés, finales del siglo I a.e.c.
Cortesía de Eric Gaba.*

3. La pintura: expresa la visión única del creador mediante la aplicación de pigmentos sobre un soporte, que puede ser un lienzo, papel, madera o pared, para crear una imagen o representación.

Ilustración 8. El Arte de pintar, Jan Vermeer, 1668.

4. La música: es una forma de expresión que trasciende las barreras del lenguaje y conecta a las personas a un nivel emocional y estético mediante la organización de sonidos y silencios en el tiempo.

Ilustración 9. Los sonidos de la tierra, dos discos fonográficos de cobre bañado en oro que acompañan a las sondas espaciales Voyager, lanzadas en 1977.

5. La literatura: utiliza la complejidad del lenguaje, la belleza de las palabras y la riqueza de la imaginación para producir textos que reflejen la condición humana y la complejidad de sus emociones, de manera oral o escrita.

Ilustración 10. Francisco de Quevedo y Villegas, escritor español del Siglo de Oro. Retrato por Francisco Pacheco, 1618.

6. Las artes escénicas: engloban disciplinas como el teatro, la danza, la ópera, el balé y el circo, para entretener, emocionar y transmitir mensajes a través de la interpretación y la expresión en vivo.

Ilustración 11. La Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Argentina.

7. El cine: es una forma de expresión que ha influenciado en la cultura y la sociedad de manera significativa, combinando el aspecto visual y auditivo para contar historias, transmitir emociones y crear una experiencia estética para el espectador.

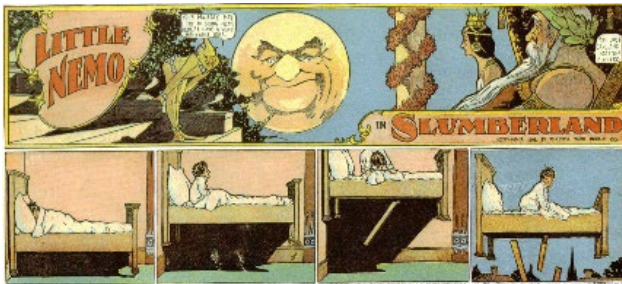
Ilustración 12. Equipo de filmación. Cortesía de Andrew Dunn.

8. Las artes mediáticas: exploran las posibilidades creativas de la tecnología digital, los medios de comunicación y distintos elementos interactivos para crear formas de expresión como la radio, televisión y la fotografía.

Ilustración 13. Dalí Atomicus. Fotografía por Philippe Halsman, 1948.

9. Los cómics: combina elementos visuales y narrativos para transmitir emociones a través de historias mediante su diseño gráfico, narrativa secuencial y uso de imágenes y texto ofreciendo una experiencia única y artística para el lector.

Ilustración 14. Pequeño Nemo en el país de los sueños, por Winsor McCay, 1905.

Si bien esta lista es una de las más difundidas, es importante tener en cuenta que existen muchas otras clasificaciones posibles. Por lo tanto, debe considerarse simplemente como una referencia que busca agrupar diversas expresiones artísticas para facilitar la comprensión del tema. Como se mencionó anteriormente, el arte y la cultura están en constante evolución, y los diferentes tipos de expresión cambian con las tendencias y la tecnología. Además, el potencial creativo del ser humano puede fusionar y crear nuevos formatos que no deben ser excluidos del ámbito del arte solo porque no se encuentren en esta lista específica.

EL POTENCIAL DEL ARTE

El arte tiene un impacto significativo en la sociedad y en las personas a nivel individual. Hegel considera al arte como una forma de conocimiento que permite a los seres humanos capturar la esencia de la realidad y comprender mejor el mundo que les rodea. Además, cumple una función social importante al reflejar y ayudar a moldear los valores y las ideas de la sociedad en la que se desarrolla. El filósofo enfatiza su capacidad para comunicar una verdad más profunda sobre la naturaleza y la condición humana, convirtiéndose en un medio eficaz para educar y enriquecer a las personas (Hegel, 1989).

La creación artística es una forma poderosa de expresar ideas, sentimientos y emociones que a veces resultan difíciles de transmitir a través de las palabras. No solo contribuye al desarrollo de la autoconciencia y la autoestima, sino también le permite al creador generar transformación personal y ayudar a las personas a lidiar de manera saludable con sus emociones, sanar traumas y encontrar su lugar en el mundo.

El arte también puede convertirse en una herramienta poderosa para reflexionar sobre problemas sociales, culturales y políticos

para cuestionar el statu quo. Su capacidad para llamar la atención sobre injusticias y desigualdades es innegable, y su presencia en los medios promueve la toma de conciencia y genera un fuerte llamado a la acción⁵. Todo esto y más engloba el potencial que tiene el arte en la vida de los seres humanos, beneficios tangibles y una influencia significativa como fuente de inspiración y creatividad para otras disciplinas como la ciencia, la tecnología, el diseño y cualquier forma innovadora de pensamiento orientada al bienestar de la sociedad. Entonces, ¿qué esperas para hacer arte?

LA LITERATURA COMO ARTE

Literatura⁶

Del lat. *litteratūra*.

- 1. f.** Arte de la expresión verbal.
- 2. f.** Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género.

Una vez establecido que la literatura es el arte que utiliza el lenguaje como base de su potencial expresivo, es importante definir las características que la distinguen. A diferencia de lo que se suele pensar, la literatura no está exclusivamente ligada a los libros, sino que encuentra su origen en la expresión oral. Sin embargo, debido a la relación entre lenguaje y escritura, es común asociarla con el formato impreso. No obstante, la

---

⁵ Decidí no mencionar los casos de artistas asesinados por defender su ideología ya que hay miles de casos a lo largo de la historia.

⁶ Utilizo la definición de la RAE como definición estándar del término y no como un órgano especializado en literatura.

literatura ha logrado adaptarse a los avances tecnológicos y puede existir perfectamente en formatos digitales, multimedia e incluso sonoros al plasmar las ideas a través de letras.

Siendo apreciada principalmente por su belleza estética y su capacidad para evocar emociones y pensamientos, en las manos adecuadas la literatura puede ser una forma muy poderosa de reflexión y crítica social. No son pocas las ocasiones en que las obras literarias han tenido un impacto significativo en la sociedad y en las personas. Por poner algunos ejemplos tenemos el caso de 1984 de George Orwell, una distopía que presenta una visión de un futuro en el que el gobierno tiene un control total sobre la vida de las personas. Esta novela ha sido tan influyente en la cultura popular y que ha inspirado términos como "Gran Hermano" y "doblepensar".

En 1859, Charles Darwin publicaba *El origen de las especies*⁷, obra en la que introdujo la teoría de la evolución por selección natural, desafiando sin proponérselo la visión religiosa predominante de la época junto al impacto significativo que representó en el pensamiento científico. En cuanto al entorno social, Harper Lee influyó en la lucha por los derechos civiles al hablar sobre la discriminación racial en los Estados Unidos. Ha sido y es considerado un clásico de la literatura estadounidense gracias a su obra "Matar a un ruiseñor", publicada en 1960.

El diario de Ana Frank reveló desgarradoramente la vida de una niña judía desde la clandestinidad de su escondite durante la ocupación nazi de los Países Bajos. El libro promueve una mayor comprensión y tolerancia hacia las diferencias culturales y ha calado en la conciencia mundial mediante su relato sobre los horrores del Holocausto.

---

⁷ No es literatura estrictamente hablando, pero su redacción en prosa es cercana a un relato con un fuerte rigor científico.

Pero la literatura también es un medio para los sueños y la creatividad, por ejemplo, en 1967, cuando la humanidad se cautivó con el realismo mágico de Cien años de soledad, obra maestra que ha alcanzado un gran nivel latinoamericano e incluso mundial. Gabriel García Márquez ha influenciado, sin proponérselo, en la forma en que se escriben y se entienden las novelas inspirando a toda una generación de escritores.

Esta es una pequeña muestra del potencial de la literatura, llegar a un amplio público y transmitir mensajes poderosos y conmovedores que no van siempre enmarcados en una dimensión estética en la que se valoran la belleza, la crudeza y la potencia del mensaje. Se requiere mucha creatividad para crear personajes, escenarios y situaciones complejas que cautiven al lector, pero es igual de importante el conocimiento, el contexto, la sensibilidad y perspicacia que permitan al autor definir su voz y presentar sus ideas de manera efectiva, pero sobre todo emotiva.

LA LITERATURA INFANTIL NO EXISTE

Decir que no existe la literatura infantil es incorrecto en parte. La académica y escritora María Nikolajeva sostiene que el término "infantil" conlleva connotaciones peyorativas de inmadurez y simplicidad, lo cual genera un prejuicio inconsciente en muchas personas al referirse a estas obras. Según la autora, la literatura dirigida a los niños puede ser compleja, desafiante y poseer un valor artístico significativo, por lo que el mencionado término no refleja adecuadamente su diversidad y riqueza. Por otro lado, el destacado crítico literario Peter Hunt defiende enérgicamente la existencia de la literatura infantil y sostiene que no debería considerarse como un género o un estilo de escritura, ni tampoco formar parte de una clasificación empírica de este tipo de arte.

El término "Literatura Infantil" simplemente engloba un conjunto de características que identifican a numerosas obras destinadas a un público que se encuentra en diferentes etapas de su desarrollo cognitivo, físico y emocional. No se trata de historias simplonas sin pretensiones artísticas, sino que abarcan todos los géneros literarios y exploran una amplia variedad de temas, desde mundos fantásticos e idílicos hasta las crudas realidades de la vida. Una obra literaria "infantil" de calidad es una forma de expresión que trasciende las edades y puede ser disfrutada por cualquier persona, ofreciendo mensajes adaptados a la edad del lector y su subjetividad. El crítico y teórico de la literatura infantil, Perry Nodelman, sugiere reemplazar la etiqueta restrictiva y condescendiente por "literatura para jóvenes" o "literatura para niños", reconociendo así su valor literario sin menospreciarlo.

Considerar que la literatura infantil es inferior o menos importante que la literatura para adultos refleja una perspectiva excluyente que impide apreciar y estudiar estas obras como cualquier otra forma de literatura⁸. La lectura debe ser un desafío y, al mismo tiempo, una experiencia que estimule al lector y enriquezca su desarrollo intelectual y emocional. La única condición que debe cumplir es adaptar las características propias de este arte al estilo, estructura y estética del público al que se dirige inicialmente, utilizando un lenguaje escrito y visual que facilite su comprensión. Sin embargo, nunca debemos pasar por alto el potencial que ya hemos mencionado en este capítulo.

Las escuelas fracasan al intentar utilizar la literatura como recurso pedagógico o, peor aún, como herramienta para promover agendas ideológicas, ya que su objetivo principal no

---

⁸ Y en muchas ocasiones "infantil" pasa a ser incluso un insulto despectivo.

es enseñar valores ni influir en la moralidad. Al igual que otras formas de arte, la literatura debe ser experimentada de manera personal, de acuerdo con los gustos y vivencias individuales que definen la personalidad de cada individuo. De lo contrario, el resultado será que el amor por la lectura se desvanezca desde una edad temprana y los libros se conviertan en un recuerdo negativo de la época escolar que es mejor olvidar.

Autores destacados como el psicólogo Albert Bandura y el pedagogo y filósofo John Dewey sostienen que la personalidad se desarrolla a través de un proceso de interacción recíproca entre el individuo, su entorno y su comportamiento. En este proceso, la educación desempeña un papel fundamental en la adquisición de normas y valores.

Si bien es importante tener en cuenta factores como la genética y la salud mental, podemos afirmar que existen tres pilares fundamentales que influyen en la formación de nuestra personalidad: la crianza recibida en el hogar, las experiencias educativas proporcionadas por los tutores y las vivencias personales a las que nos enfrentamos (Foucault, 1975)⁹.

No es razonable afirmar que un libro o cualquier otra forma de arte posee el poder de anular la poderosa influencia de los pilares mencionados en nuestras vidas. Es cierto que la literatura refleja las ideas del autor, su sociedad y la época en que fue creada, pero su interpretación recae en manos del lector, quien depende de su capacidad de análisis para enfrentar el contenido y determinar la mejor forma de actuar en función de su personalidad, creencias y carácter.

---

⁹ El autor no lo menciona directamente, pero hace referencia a la influencia de las instituciones disciplinarias como la familia o la escuela en la formación de la identidad.

CAPÍTULO 2

CANON E HISTORIA LITERARIA

LA LITERATURA ORAL

El origen de la literatura es difícil de rastrear con certeza. Aunque podemos teorizar que surgió junto con el lenguaje en las primeras comunidades de humanos primitivos, no existe una evidencia concreta que respalde esta afirmación. Para tener un poco de contexto, citemos nuevamente a Darwin, quien teoriza que el lenguaje humano se desarrolló a partir de formas primitivas de comunicación animal, expresiones emocionales y gestos corporales. A medida que las habilidades cognitivas humanas se fueron desarrollando, los sistemas de comunicación primitivos fueron refinándose y ampliándose, dando lugar a formas más complejas de lenguaje (Darwin, 2019)¹⁰. Esto fue posible gracias a la interacción social y a la necesidad de coordinación y cooperación, lo que desembocó en el posible origen de la cultura.

De esta manera, las primeras historias que se contaron probablemente abordaban temas relacionados con la naturaleza y las experiencias cotidianas de las personas. Era necesario hablar sobre la importancia de la supervivencia, la caza, la recolección de alimentos y la relación con los animales y la naturaleza. Todo esto desempeñó un papel importante tanto en la sociedad como en la enseñanza.

---

¹⁰ Cito a Darwin de manera anecdótica y literaria sin intención de teorizar sobre las tendencias actuales sobre este tema.

Immanuel Kant argumenta¹¹ que el origen de todo no puede ser conocido directamente, pero podemos hacer inferencias y establecer principios universales para comprender el mundo. En aquellos tiempos primitivos, a la falta de un método científico, las personas encontraron las anheladas respuestas a través de mitos y leyendas, que establecieron una conexión con los dioses y dieron origen a una infinidad de seres sobrenaturales y hechos fantásticos. Por otro lado, Friedrich Nietzsche cuestiona dicha búsqueda porque tiende a crear mitos y narrativas para explicar lo inexplicable y satisfacer la necesidad humana de dar sentido a la vida y a sí mismo. Y aunque es necesario cuestionar y superar estas concepciones para poder evolucionar como sociedad, debemos agradecer a dichas prácticas el sentar las bases de lo que hoy conocemos como Literatura.

Es importante destacar que, ante la carencia de otro medio, estos relatos se transmitían de forma oral, de generación en generación. Esto provocó su evolución y adaptación constante a los cambios en el tiempo, acoplándose a las diferentes culturas y circunstancias en las que se contaban. Estas tradiciones orales cumplían con diversos propósitos, como preservar la historia de un pueblo, transmitir enseñanzas morales o religiosas y básicamente entretener a las personas. La narración de historias estaba estrechamente ligada a rituales y ceremonias, ya sea alrededor de una hoguera o en la solemnidad de una ceremonia religiosa, esta actividad era altamente valorada en las sociedades antiguas, y afortunadamente para la historia, muchos cuentos y poemas fueron memorizados y transmitidos de generación en generación hasta nuestros días.

Las ocas del castillo de Pirou (leyenda francesa)

---

¹¹ En su obra "Crítica de la Razón Pura",

Tras el largo asedio al castillo de Pirou que duró un siglo, los normandos finalmente lograron penetrar en la fortaleza, pero para su sorpresa, no encontraron a nadie dentro. Solo había un anciano debilitado. Curiosos, los invasores le interrogaron acerca del paradero del Señor de Pirou y su guarnición. El anciano, con voz cansada, les reveló que, valiéndose de un antiguo libro de hechizos, el señor y su tropa se habían convertido en ocas salvajes con el fin de eludir a los asaltantes.

Esta noticia enfureció a los normandos, quienes, en su ira, prendieron fuego al castillo, reduciéndolo a cenizas junto con el libro de magia. Sin ese preciado objeto, el Señor de Pirou y sus hombres quedaron atrapados en su forma aviar y nunca pudieron recuperar su apariencia original. Desde entonces, cada año, cuando llega el otoño, las ocas salvajes retornan al castillo con la esperanza de hallar la fórmula perdida.

Con tristeza, se marchan cuando las hojas caen, conscientes de que su anhelo de volver a ser humanos continúa sin cumplirse.

Hagamos un poco de análisis. Este relato es una leyenda que se transmitió principalmente de forma oral, por lo que es imposible conocer al autor o el año en que fue creado. Sin embargo, al analizar el relato, podemos encontrar algunos datos interesantes. Comencemos con los hechos reales:

- El Château de Pirou es un castillo que fue construido en el siglo XII y perteneció a los Lores de Pirou. Se encuentra ubicado en el departamento francés de La Mancha, en la región de Normandía.

- Los normandos eran un grupo de vikingos que realizaron varias incursiones y ataques en la región a partir del siglo IX y se expandieron a diferentes partes de Europa. Aunque no existen registros exactos del asedio al Castillo de Pirou, se cuenta que Guillermo el Conquistador recompensó a uno de los señores de Pirou con tierras por unirse a su causa.
- El castillo sufrió un incendio, pero se cree que ocurrió en el siglo XV, no como resultado de los ataques normandos, sino debido a enfrentamientos entre los señores feudales de la zona.
- Con el tiempo, los señores de Pirou fueron perdiendo poder político y el castillo cambió de dueños en varias ocasiones. En la actualidad, está bajo la administración regional.
- Actualmente, el castillo es una ruina histórica que se puede visitar, aunque lamentablemente no hay ocas en el lugar.

Una vez establecidos los hechos reales, abordemos aquellos que no son tan precisos:

- Es poco probable que los normandos hayan atacado el castillo, ya que este fue construido sobre una antigua fortaleza vikinga y los Lores de Pirou eran aliados del Rey Guillermo. Además, el castillo era considerado una fortaleza militar inexpugnable. En caso de haber ocurrido algún tipo de incursión, habría involucrado a un número significativo de personas y no solo a un anciano.
- Si existió el anciano en la historia, podría haber sido alguna figura similar a un druida, pero definitivamente no un hechicero.
- Es altamente improbable que los señores de Pirou pudieran convertirse en ocas.

Podemos concluir que la historia combina elementos de leyenda y elementos de verdad, pero estos últimos no se corresponden con la evidencia histórica. Es muy probable que el relato haya sido modificado a lo largo de los años, incorporando eventos propios de cada época en la que se contaba. Es posible que haya surgido para explicar por qué las ocas salvajes visitaban el castillo y luego se iban, cuando en realidad se trataba de animales buscando refugio en invierno y marchándose cuando el clima mejoraba. Este tipo de combinación entre elementos reales y ficticios es común en muchos relatos antiguos (e incluso actuales) que han sido transmitidos a lo largo del tiempo.

LA LITERATURA ESCRITA

Al igual que con el lenguaje, es prácticamente imposible determinar el momento exacto en que se inventó la escritura. No obstante, la escritura marcó un hito crucial en la historia de la literatura y de la humanidad, y se considera uno de los principales avances en el desarrollo de la civilización. Aunque sus orígenes podrían haber surgido en diferentes lugares y momentos de la historia, el sistema más antiguo conocido es el cuneiforme, desarrollado en la antigua Mesopotamia, que actualmente corresponde a Irak. Este sistema se estima que se desarrolló alrededor del 3400 al 3200 a.e.c., lo que lo hace más antiguo que el sistema jeroglífico egipcio, que se cree que se originó alrededor del 3200 a.e.c.

Inicialmente, la escritura surgió como una forma de registrar la economía de las emergentes civilizaciones. Sin embargo, con el tiempo, se extendió para abarcar todo tipo de registros, incluyendo los mitos y la historia, es decir, los relatos literarios. Esto permitió que la literatura oral se registrara de manera precisa y detallada, lo que significaba que podía ser preservada y transmitida a lo largo del tiempo. De este modo, se superaron

los problemas de modificaciones o la pérdida de relatos a lo largo del tiempo.

La escritura posibilitó que la literatura pudiera ser leída y comprendida por personas que no estaban presentes en el momento de su creación o transmisión. Esto implicó que las ideas y las historias pudieran compartirse entre diferentes comunidades y culturas, enriqueciendo y diversificando la literatura. Aunque la escritura en sus inicios requería un trabajo manual laborioso y no era accesible para todos, este avance permitió a los autores crear obras más complejas y detalladas, ya que podían tomar notas y planificar sus trabajos antes de comenzar a escribir, empleando textos con una estructura más precisa y elaborada.

La historia del diluvio (mito mesopotámico)

Enlil, debido a la molestia y el ruido que le causa la humanidad, toma la decisión de destruirlos. Sin embargo, Ea advierte a Uta-na-pistim sobre el inminente diluvio y le insta a construir un barco. Este barco debe ser llenado con animales y semillas para preservar la vida. Llega el día del diluvio y toda la humanidad perece, excepto Uta-na-pistim y sus acompañantes, quienes se refugian en el barco. Con el paso del tiempo, Uta-na-pistim nota que las aguas comienzan a disminuir, por lo que suelta un cuervo que revolotea sobre las aguas, regresando y yendo hasta que finalmente las aguas se evaporan de la tierra. Uta-na-pistim realiza una ofrenda a los dioses, quienes se sienten satisfechos con el sacrificio.

Este evento forma parte de la historia de Uta-na-pistim, uno de los relatos que componen el Poema de Gilgamesh, escrito aproximadamente en el 2100 a.e.c., lo que lo convierte en la

obra literaria más antigua registrada. A continuación, se presenta un análisis detallado de este segmento:

- Enlil es uno de los dioses más importantes de la mitología mesopotámica, regente del viento, la tormenta y el aire. Se le atribuye la creación de la humanidad y es el responsable de su destino.
- Ea es un dios benévolo que cuida de la humanidad y actúa en su beneficio. Posee la sabiduría, la magia, el agua y la fertilidad.
- Uta-na-pistim es solo un hombre, pero sabio y piadoso.
- El cuervo es símbolo de sabiduría, poseedor de conocimientos, secretos y es un mensajero de los dioses.

Es evidente la similitud con la historia bíblica, ya que ambas comparten similitudes en términos de narrativa, personajes y eventos. Teniendo en cuenta que los registros históricos sitúan la escritura del Génesis entre los siglos VI y V a.e.c., aproximadamente 600 años después de la escritura del Poema de Gilgamesh, es razonable suponer que la historia de Noé pudo haber sido influenciada por la epopeya mencionada.

Pero también debemos tener en cuenta que los desastres causados por la lluvia son frecuentes en todo el mundo. La muerte y la destrucción causadas por inundaciones son desastres que ocurren incluso en la actualidad, y han ocurrido a lo largo de la historia. Independientemente de las creencias, es común encontrar personas que interpretan estos eventos como un castigo de sus dioses debido a un comportamiento indebido. Solo por mencionar algunas civilizaciones, encontramos relatos similares en la mitología china, hindú, griega, islámica, chibcha, mapuche, maya, mexica, inca, uros,

kawésqar, taína, guaraní, rapanui, moussaye, y sin duda, muchas otras más que desconozco.

LA LITERATURA IMPRESA

A pesar de todos los beneficios que trajo consigo, la escritura también presentaba numerosos problemas, siendo el más destacado la falta de accesibilidad. Aprender a escribir era un privilegio reservado a unos pocos, y los textos producidos eran valiosos y escasos. Solo las personas privilegiadas, ya sea por su posición social o trabajo, tenían acceso a ese conocimiento. Por esta razón, el segundo gran hito en la historia de la literatura fue la invención de la imprenta, que cambió la forma en que se producían, distribuían y consumían los libros. Los libros adquirieron la forma que conocemos actualmente, con hojas de papel unidas por un lomo en lo que se conoce como códices. Sin embargo, debido a que este proceso era completamente artesanal, la producción en masa era imposible.

Johannes Gutenberg, un inventor alemán del siglo XV, se le atribuye la creación de este dispositivo. Aunque se conocen registros de invenciones similares mucho más antiguas en otras civilizaciones, nunca alcanzaron la popularidad ni los logros que tanto beneficiaron a la humanidad.

El sistema de impresión de Gutenberg consistía en cubos de plomo con letras grabadas, conocidos como tipos móviles, que podían ser reorganizados para construir modelos de páginas. Estos modelos se entintaban y permitían imprimir varias páginas de manera rápida y eficiente. Finalmente, se logró la producción en masa de textos, lo que redujo los costos y los tiempos en comparación con la copia a mano. Al aumentar la accesibilidad y estandarización de los libros, creció la audiencia y se despertó un mayor interés en la literatura gracias a la facilidad de lectura y un acceso más fácil al contenido.

La invención de la imprenta revolucionó la producción de libros y facilitó la difusión del conocimiento en Europa y, posteriormente, en todo el mundo. El primer libro impreso que utilizó la imprenta de Gutenberg fue la famosa Biblia de Gutenberg, completada alrededor del año 1455. Aunque lamentablemente falleció antes de completar su obra, fue su asistente quien la terminó en su nombre.

Los libros dejaron de ser propiedad exclusiva de la élite educada y pudieron ser adquiridos y leídos por personas de todas las clases sociales, lo que contribuyó a difundir ideas y noticias más rápidamente, permitiendo una mayor conectividad y un mayor intercambio de información. El invento de la imprenta tuvo un impacto significativo en la historia al democratizar el acceso a la información y sentar las bases para la posterior expansión de la industria editorial, lo que resultó en un crecimiento intelectual de la humanidad.

La torre de Babel (relato bíblico)

Toda la Tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: «Hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego». Emplearon ladrillos en lugar de piedras y betún en lugar de argamasa; y dijeron: «Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos así famosos y no andemos más dispersos sobre la faz de la Tierra». Pero Yahveh descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando y dijo: «He aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una misma lengua; siendo este el principio de sus empresas, nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan. Pues bien,

descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos con los otros».

Así, Yahveh los dispersó de allí sobre toda la faz de la Tierra y cesaron en la construcción de la ciudad. Por ello se la llamó Babel, porque allí confundió Yahveh la lengua de todos los habitantes de la Tierra y los dispersó por toda la superficie.

Al igual que toda la literatura, este relato tomado del Génesis utiliza varios elementos para abordar interrogantes de la vida y, al mismo tiempo, reafirmar las creencias religiosas relacionadas con la Biblia. A continuación, podemos realizar algunos análisis interesantes:

- Desde una perspectiva científica, sabemos que la diversidad de los lenguajes se debe al desarrollo histórico y cultural de las diferentes comunidades humanas en todo el mundo. A medida que los grupos humanos se separaron y se dispersaron geográficamente, se fueron desarrollando lenguajes diferentes y distintivos en cada región.
- La construcción de la Torre es un acto de orgullo y desafío hacia Dios, y se interpreta como una advertencia sobre los peligros de la soberbia y la desobediencia.
- El castigo por este acto es la separación y dispersión de las personas en diferentes grupos lingüísticos, lo que provoca la falta de comunicación y el entendimiento mutuo, llevando a la posterior fragmentación de la humanidad.
- Este acto representa la búsqueda humana de poder, y el castigo se interpreta como una lección de humildad y sumisión ante su creador.

Es importante entender que muchos relatos antiguos hablan en un sentido metafórico y dentro del contexto de la sociedad en la que fueron escritos. Interpretarlos de manera literal es un error común que los lectores suelen cometer, y como podemos observar, esto puede privarnos de una experiencia mucho más enriquecedora y productiva. Al comprender estos relatos desde una perspectiva más amplia, podemos aprender del pasado y adaptar sus enseñanzas a nuestro propio contexto.

LA LITERATURA DIGITAL

El último gran hito hasta el momento ha sido la invención de los dispositivos móviles e Internet, los cuales han permitido que la accesibilidad y difusión de los libros alcancen una escala global e instantánea. No hay un creador específico, sino un proceso que ha evolucionado desde una idea primitiva. En el caso de los smartphones, el precursor fue el Simon Personal Communicator, un teléfono y asistente digital personal creado por IBM en 1992. En cuanto a Internet, tuvo su origen en el proyecto ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en la década de 1960, como una red de computadoras diseñada para compartir información y recursos entre diferentes instituciones de investigación y académicas.

Es imposible concebir la vida sin estos avances. Las bibliotecas digitales permiten que una gran cantidad de libros y otros materiales de lectura estén disponibles en línea de manera más fácil y económica, especialmente para aquellos que no tienen acceso a bibliotecas físicas o librerías. Esto no ha significado la desaparición del formato físico y, al menos en la actualidad, ambos coexisten y no parece que esto vaya a cambiar en el corto plazo.

Este hito también ha permitido que los autores proliferen al brindarles una mayor independencia de las grandes editoriales y otorgarles un control total sobre sus obras. Es bastante común que se publiquen y vendan libros en línea que nunca fueron impresos, y gracias a los dispositivos móviles podemos leer en cualquier lugar y en cualquier momento obras de un amplio catálogo para elegir.

Finalmente, Internet ha posibilitado la creación de comunidades de lectores y escritores en línea, lo que ha permitido un mayor intercambio de ideas y opiniones, recibir comentarios y críticas que ayudan a mejorar y perfeccionar las obras. Sinceramente, aquellos que no disfrutaban de la literatura y no aprovechan sus beneficios lo hacen por decisión personal y no debido a otros factores.

Declaración de Independencia de los Estados Unidos (preámbulo)

Nosotros sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.

El primer libro digital, o e-book, fue una transcripción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, creado en 1971. En esta ocasión, no se realiza un análisis detallado, pero es importante destacar el simbolismo de este texto, ya que este formato también representa la independencia del modelo que ha dominado durante siglos el sistema de creación y distribución de los libros a nivel mundial. La digitalización ha democratizado el acceso a la lectura y ha puesto los libros al alcance de todo el mundo, lo cual es un logro significativo en términos de libertad y acceso a la información.

EL CANON LITERARIO

La palabra "canon" tiene su origen etimológico en el griego antiguo. Proviene del término griego "kanōn" (κανών), que suele traducirse al español moderno como "regla", "norma" o "patrón". Sin embargo, su significado original se refería a una vara de medición, es decir, un palo utilizado para establecer medidas y estándares precisos. Por esta razón, no resulta sorprendente que en la actualidad el término se utilice para englobar el conjunto de obras literarias consideradas como las más importantes, valiosas y representativas en el contexto de la cultura de una determinada sociedad.

Es decir, la lista que consagra a los mejores, los perfectos y los indiscutibles. Con el transcurso del tiempo, el término "canon" se ha adoptado en diversos idiomas para referirse a una norma o conjunto de reglas aceptadas. Su uso actual se extiende a diferentes campos y disciplinas, como la literatura, el arte, la música y la religión, y se emplea para denotar una lista o conjunto de obras, textos o estándares considerados fundamentales, auténticos o dignos de reconocimiento. De alguna manera, el "canon" funciona como una medida cultural.

Fue durante el clasicismo que el erudito David Ruhnken utilizó en 1768 el término para referirse a una "lista de autores selectos de un género literario" en el que se destacaban principalmente los clásicos griegos y latinos. Consideraba que estas obras eran fundamentales para comprender la cultura y la literatura de la antigüedad, y que debían ser parte del estudio regular en las academias.

Generalmente, estas recopilaciones son realizadas por críticos, académicos y expertos en literatura, quienes se basan en el valor estético, cultural, histórico y/o social de las obras. Estas obras seleccionadas suelen ser consideradas como "clásicos" o "modelos" y han logrado trascender a lo largo de las épocas y cruzar fronteras, manteniendo su relevancia y reconocimiento.

Si bien parece que estas obras aseguran la excelencia académica y estética, lo cierto es que su valoración está sujeta a una considerable dosis de subjetividad, que puede variar según el investigador. El canon literario puede fluctuar y evolucionar junto con la humanidad, influenciado por diversos factores como la época, las tendencias literarias, la región geográfica y la identidad étnica, entre otros. Incluso en su tiempo, Ruhnken ya proponía que estas listas no deben ser estáticas, sino que evolucionan y se adaptan a medida que la sociedad y los gustos literarios cambian. Sin embargo, consideraba que el canon debía mantener un núcleo de obras fundamentales que representaran los valores y la esencia de una tradición literaria.

Es importante tener en cuenta que los cánones basados en criterios estéticos y académicos son más confiables que aquellos influenciados por consideraciones políticas, morales o modas pasajeras. Estos últimos están sujetos a cambios y se adaptan a la época, las ideologías, la realidad social, los intereses de los lectores actuales y la tecnología, todos ellos

con la capacidad de modificar drásticamente los gustos literarios. A pesar de esto, se considera que el canon literario es una herramienta útil para comprender la evolución y los valores culturales de una sociedad, además de preservar y transmitir su legado literario a las generaciones futuras.

BREVES EJEMPLOS DE CANON LITERARIO

Dado que no existe un listado oficial de cánones y las obras incluidas pueden variar según el criterio del autor, incluso cuando se trata de la misma temática, podemos mencionar algunas obras en función de su relevancia histórica e intelectual en la región europea.

El canon griego clásico incluye obras como la "Eneida" y la "Odisea", las cuales comparten un origen antiguo, naturaleza épica, base mitológica, narración de viajes y aventuras, así como una influencia duradera en la literatura occidental.

La odisea (extracto de la obra de Homero)¹²

Entretanto la sólida nave en su curso ligero se enfrentó a las Sirenas: un soplo feliz la impelía más de pronto cesó aquella brisa, una calma profunda se sintió alrededor: algún dios alisaba las olas. Levantáronse entonces mis hombres, plegaron la vela, la dejaron caer al fondo del barco y, sentándose al remo, blanqueaban de espumas el mar con las palas pulidas. Yo entretanto cogí el bronce agudo, corté un pan de cera y, partiéndolo en trozos pequeños, los fui pellizcando con mi mano robusta: ablandáronse pronto, que eran poderosos mis dedos y el fuego del sol de lo alto. Uno a uno a mis

---

¹² Por terrible que parezca he colocado los versos de manera seguida para ahorrar espacio en este libro. De todos modos, la recomendación es leer las obras completas.

hombres con ellos tapé los oídos y, a su vez, me ataron de piernas y manos en el mástil, derecho, con fuertes maromas y, luego, a azotar con los remos volvieron al mar espumante. Ya distaba la costa no más que el alcance de un grito y la nave crucera volaba, más bien percibieron las Sirenas su paso y alzaron su canto sonoro: "Llega acá, de los Dánaos honor, gloriosísimo Ulises, de tu marcha refrena el ardor para oír nuestro canto, porque nadie en su negro bajel pasa aquí sin que atienda a esta voz que en dulzores de miel de los labios nos fluye".

La Eneida (extracto de la obra de Virgilio)

Mas del caballo no os fiéis, Troyanos: yo temo al Griego, aunque presente dones. Dice, y en un alarde de pujanza, venablo enorme contra el vientre asesta del monstruo y sus ijares acomados. Prendido el dardo retembló, y al golpe respondió en la caverna hondo gemido. ¡Y a no ser por los Hados, por la insania de ceguera fatal, la madriguera de esos griegos hurgara él con la pica, y en pie estuvieras, Troya, y sin quebranto os irguierais, alcázares de Príamo! En este trance unos pastores teucros con grande grita a un joven maniatado traían ante el rey. A la captura no había resistido: empeño suyo era franquear Ilión a los Argivos; y resuelto venía a todo extremo, o a consumir su engaño, o de la muerte a afrontar el rigor. Para mirarle, ansiosa en torno de él se arremolina la juventud troyana y le baldona.

Las obras del canon de la Edad Media, como la "Divina Comedia" y "El Cantar del Mio Cid", comparten su importancia literaria, estructura narrativa continua, influencia religiosa, retrato de la sociedad medieval e impacto cultural y lingüístico en sus respectivas tradiciones.

La Divina Comedia (extracto de la obra de Dante Alighieri)

*Y cuál cortado y cuál roto su miembro mostrase,
vanamente imitaría
de la novena bolsa el modo inmundo.*

*Una cuba, que duela o fondo pierde, como a uno yo
vi, no se vacía,
de la barbilla abierto al bajo vientre; por las piernas
las tripas le colgaban,
vela la asadura, el triste saco que hace mierda de todo
lo que engulle.*

*Mientras que en verlo todo me ocupaba, me miró y
con la mano se abrió el pecho diciendo: ¡Mira cómo
me desgarró! y mira qué tan maltrecho está Mahoma!
Delante de mí Allí llorando marcha, rota la cara del
cuello al copete.*

*Todos los otros que tú ves aquí, sembradores de
escándalo y de cisma
vivos fueron, y así son desgarrados.*

*Hay detrás un demonio que nos abre, tan
crudamente, al tajo de la espada, cada cual de esta
fila sometiendo."*

El Cantar del Mio Cid (extracto de la obra atribuida a Walid al Waqqashi)

*Con vuestro consejo lo queremos hacer nos, Que nos
demandéis las hijas del Campeador; Casar queremos
con ellas a su honra y a nuestra pro. Una gran hora el
Rey pensó y meditó: Yo eché de tierra al buen
Campeador, Y, haciendo yo a él mal y él a mí gran
pro, Del casamiento no sé si tendrá sabor; Mas, pues
vos lo queréis, entremos en la razón. A Minaya Álvar*

Fáñez y a Pero Bermúdez, El rey don Alfonso entonces los llamó; A una cuadra, él los apartó: Oídme, Minaya, y Pero Bermúdez, vos: Sírveme mío Cid, el Campeador, Él lo merece y de mí tendrá perdón; Viniésemme a vistas si de ello hubiese sabor. Otros mandados hay en esta mi corte: Diego y Fernando, los infantes de Carrión, Sabor han de casar con sus hijas ambas a dos; Sed buenos mensajeros y ruégooslo yo Que se lo digáis al buen Campeador.

Las obras del Renacimiento, como las de Shakespeare y Montaigne, comparten su compromiso con la exploración de la condición humana, su innovación literaria, su enfoque en el humanismo y su influencia cultural y lingüística duradera.

Otelo (extracto de la obra de William Shakespeare)

OTELLO: ¿Por qué, por qué dices eso? ¿Tú crees que viviría una vida de celos, cediendo cada vez a la sospecha con las fases de la luna? No. Estar en la duda es tomar la decisión. Que me vuelva macho cabrío si mi espíritu se entrega a conjeturas tan extrañas y abultadas como tus alegaciones. Para darme celos no basta con decir que mi esposa es bella, sociable, sabe comer y conversar, canta, tañe y baila: estas prendas le añaden virtud. Y mi propia indignidad no me causa la menor duda o recelo de su fidelidad, pues tenía ojos y me eligió. No, Yago; quiero ver antes de dudar. Si dudo, pruebas; y con pruebas no hay más que una solución: ¡Adiós al amor o a los celos!

Ensayo I (extracto de la obra de Michel de Montaigne)

Eduardo, príncipe de Gales, el que durante tanto tiempo gobernó nuestra Guinea, personaje cuya condición y fortuna tienen tantas partes de grandeza, habiendo sido duramente ofendido por los lemosines y apoderándose luego de su ciudad por medio de las armas, no le detuvieron en su empresa los gritos del pueblo, mujeres y niños, entregados a la carnicería, que le pedían favor arrojándose a sus pies, y su cólera fue implacable hasta el momento en que, penetrando más adentro en la ciudad, vio tres franceses nobles que con un valor heroico querían contrarrestar los esfuerzos de los vencedores. La consideración y respeto de virtud tan noble detuvo primeramente su cólera, y merced a los tres caballeros comenzó a mirar misericordiosamente a todos los demás moradores de la ciudad.

Las obras de la Ilustración, como las de Voltaire y Jean-Jacques Rousseau, comparten su enfoque racionalista y crítico, su defensa de la libertad y los derechos humanos, su importancia en la educación, su crítica a la desigualdad y la opresión, y su influencia duradera en el pensamiento político y social.

El ingenuo o el sincero Huron (extracto de la obra de Voltaire)

¡Resulta cruel no empezar a conocer el cielo hasta que me han privado del derecho de contemplarlo! - dijo el joven-. Júpiter y Saturno van rodando por estos espacios inmensos; millones de soles dan luz a miles de millones de mundos, y en el rincón de tierra donde estoy echado, ¡hay unos seres que me impiden poderlos ver, a mí, que soy un ser que ve y piensa, y poder conocer el mundo en que Dios me ha hecho

nacer! La luz hecha para todo el Universo está perdida para mí. No me la impidieron ver en el horizonte septentrional donde pasé mi infancia y mi juventud. Sin ti, querido Gordon, estaría aquí envuelto en la nada.

Pigmalión (extracto de la obra de Jean-Jacques Rousseau)

HIGGINS. —Bien, ocurre que... Es una vulgar florista. La encontré en la calle.

Mrs. HIGGINS.— ¡Y la invitaste a venir a mi casa el día de recibo!

HIGGINS (poniéndose de pie y acercándose a ella para engatusarla).— ¡Oh, no pasará nada! Le he enseñado a hablar correctamente y tiene órdenes estrictas en lo que atañe a su comportamiento. Tiene que atenerse a dos temas: el tiempo y la salud de todos los presentes... Magnífico día y qué tal le va, ¿entiendes? Y no debe hablar de tópicos generales. Eso la mantendrá a salvo.

Mrs. HIGGINS. —¡A salvo! ¡Hablad de nuestra salud, de nuestros órganos, quizá de nuestro cuerpo! ¿Cómo pudiste ser tan tonto, Henry?

HIGGINS (impaciente). — Bueno, pues tiene que hablar de algo. (Se domina y vuelve a sentarse.) Oh, no pasará nada, no te alarmes. Pickering está conmigo en la conspiración. Tenemos una especie de apuesta pendiente acerca de si podré hacerla pasar por duquesa en seis meses. Empecé a trabajar con ella hace unos meses y progresa admirablemente. Ganaré la apuesta. Tiene un oído muy fino y me ha sido más fácil enseñarle a ella que a mis alumnos de

la clase media, porque se ve obligada a aprender un idioma completamente nuevo. Habla inglés casi tan bien como tú francés.

Las obras del Romanticismo, como "Guerra y Paz" y "Madame Bovary", comparten la importancia de las emociones y los sentimientos, el individualismo y la búsqueda de la libertad, la idealización de la naturaleza y la belleza, la crítica social y el rechazo de las convenciones, así como un estilo literario expresivo y subjetivo.

Guerra y Paz (extracto de la obra de Lev Tolstoi)

La princesa lo miró con asombro. No comprendía siquiera que pudiera hacerse semejante pregunta. Pierre entró en el despacho. El príncipe Andréi, a quien halló muy cambiado, vestía de paisano. Indudablemente parecía haber mejorado de salud, pero tenía una nueva arruga vertical en la frente, entre las cejas; hablaba con su padre y el príncipe Mescherski y discutía con energía y pasión. Hablaban de Speranski: la noticia de su súbito destierro y supuesta traición acababa de llegar a Moscú.

—Ahora lo juzgan y lo culpan todos aquellos que hace un mes lo ensalzaban y aquellos que no eran capaces de comprender sus fines— decía el príncipe Andréi. —Es muy fácil juzgar al caído en desgracia y achacarle todos los errores ajenos. Pero yo les digo que, si algo bueno se ha hecho durante este reinado, a él se lo debemos y a nadie más.

Se detuvo cuando vio a Pierre. En su rostro hubo un ligero estremecimiento y al instante adoptó una expresión adusta.

—La posteridad le hará justicia— terminó, y se volvió a Pierre: —¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Sigues engordando! — sonrió animadamente. Pero la arruga reciente de su frente se hizo más profunda.

Madame Bovary (extracto de la obra de Gustave Flauvert)

Emma, que le daba el brazo, se apoyaba un poco sobre su hombro, y miraba el disco del sol que irradiaba a lo lejos, en la bruma, su palidez deslumbrante; pero volvió la cabeza: Carlos estaba allí. Llevaba la gorra hundida hasta las cejas, y sus gruesos labios temblaban, lo cual añadía a su cara algo de estúpido; su espalda incluso, su espalda tranquila resultaba irritante a la vista, y Emma veía aparecer sobre la levita toda la simpleza del personaje. Mientras que ella lo contemplaba, gozando así en su irritación de una especie de voluptuosidad depravada, León se adelantó un paso. El frío que le palidecía parecía depositar sobre su cara una languidez más suave; el cuello de la camisa, un poco flojo, dejaba ver la piel; un pedazo de oreja asomaba entre un mechón de cabellos y sus grandes ojos azules, levantados hacia las nubes, le parecieron a Emma más lípidos y más bellos que esos lagos de las montañas en los que se refleja el cielo.

Cambiamos de región y agrupemos obras originarias de Asia. En principio, proponer un canon general resulta problemático, ya que la literatura del continente es muy diversa y abarca una amplia variedad de países y culturas. Por lo tanto, es difícil hacer generalizaciones sobre sus características. No obstante, intentemos destacar algunos elementos comunes que la identifican, como la importancia de su rica tradición cultural, que se remonta a muchos siglos atrás y desglosemos algunos ejemplos de cada país. En muchas de estas obras, se exploran temas espirituales y religiosos, y se pone énfasis en la familia y las relaciones interpersonales.

Estas obras de China comparten una antigüedad histórica, una importancia destacada en la tradición confuciana, reflexiones sobre la naturaleza humana y la sociedad, influencia significativa en la poesía y la filosofía chinas, así como una valoración estética y artística destacada. Las siguientes obras son fundamentales para comprender su cultura e identidad.

El libro de la canción (Shijing)

Extenso era el campo, / Llamativos los vehículos de guerra, / Fuertes los caballos conductores, / El primer ministro Shang Fu, / Denodado y poderoso como águila volando en el cielo, / Con su ayuda, / El emperador Wu terminó por derrocar a la Gran Dinastía Shang, / Reinando la paz sobre la tierra. El poema reprodujo la confrontación militar del emperador Wu, su nerviosidad y vigilancia ante la presión de enemigo fuerte, así como la imagen del primer ministro Shang Fu, fuerte y vigoroso como un azor, pronosticando que las tropas del pueblo Zhou irían arrollándolo todo, y alcanzarían la victoria final.

El libro de los cambios (I Ching)

Dividiendo y apartando. No llevará a nadie a ninguna Parte". Muestra una época en que la gente inferior avanza y está en camino de superar a los, mejores. Bajo estas circunstancias, no es favorable al hombre superior emprender ningún asunto. La conducta correcta en estos tiempos adversos debe deducirse de la imagen y sus atributos. Uno debe someterse a los malos tiempos y permanecer tranquilo. No se trata de lo que el hombre haga, sino de las condiciones de la época que, de acuerdo con las leyes del cielo, muestran alternativas de progreso y decadencia, plenitud y vacío. Es imposible contrarrestar esas

*circunstancias. No es cobardía sino sabiduría
abstenerse de la acción*

En India, un canon general puede incluir el Mahabharata y el Ramayana, que son clásicos de gran importancia religiosa y espiritual. Ambas son epopeyas narrativas extensas que exploran valores y dilemas morales. Estas obras son fundamentales para comprender la tradición y la identidad cultural de la India.

***El Mahabharata (extracto de la obra atribuida a
Viasa)***

Oh, afortunado! -díjole- Soy un débil pececillo que tengo miedo a los peces grandes: sálvame, pues tu acoges los votos de los mortales. Porque los peces grandes se comen siempre a los pequeños; tal es nuestra eterna condición; sálvame, pues, de los grandes monstruos que inspiran espanto y te quedaré obligado siempre" Manu, dice el poema "lo colocó en un vaso que brillaba como un rayo de luna". El pez creció y le suplicó lo arrojara en un lugar más amplio; Manú lo llevó a un lago. Pero creció tanto en el lago, que el paciente rey asceta lo condujo al río Ganges. El pez creció tanto que el rey tuvo que llevarlo al Samudra. Habiendo así Brahma probado la compasión de Manú, tuvo a su vez compasión de él. Y le dijo: "Pronto, ¡oh bienaventurado! todas las cosas estables y movibles que pertenecen a la naturaleza terrestre experimentarán una sumersión general, una disolución completa ¡oh afortunadísimo!

***El Ramayana (extracto de la obra atribuida a
Vālmiki)***

Un día durante uno de sus viajes, llegó a oídos de Rama la belleza y dulzura sin par de la princesa Sita. Su corazón se inflamó y se puso inmediatamente en camino hacia el reino Videha, en cuya corte se congregaban ya héroes legendarios de todo el continente. Cargó a la espalda su arco y su carcaj de flechas. Los tigres devoradores de hombres, al acecho en la selva, le reconocían y eludían su encuentro. El agua de los torrentes le reconocía y se amansaba al paso de sus sandalias. Hasta el sol le reconocía y le enviaba sus más benignos rayos. Pero Rama, el inexpugnable, era ajeno a tales maravillas, porque en su pecho no había lugar para ningún prodigio que no fuera el de su amor por la más dulce y hermosa de las mujeres, la princesa Sita, la de los ojos de gacela, hermosas caderas y fina cintura.

En cuanto a Japón, algunas de sus obras destacadas comparten una gran importancia en el canon de la literatura clásica. Estas obras exploran temas relacionados con la vida y las relaciones humanas, capturando la belleza y estética japonesas. Además, abordan temas universales y atemporales que siguen siendo relevantes en la actualidad. En este caso el canon nos permite apreciar que, pese a las diferencias culturales, pueden existir elementos que nos unen por su similitud en lugar de concentrarnos en aquello que nos separa.

Los cuentos de Genji (extracto de la obra de Murasaki Shikibu)

Genji yacía a la espera, ansioso por averiguar lo que se le ocurriría al hermano menor de la dama y, al mismo tiempo, nervioso por lo que pudiera hacer un muchacho de tan corta edad. Cuando supo que no había ninguna esperanza, la asombrosa obstinación de

la joven le hizo detestar de tal modo su propia existencia que su aflicción fue dolorosamente patente. Durante algún tiempo guardó silencio y sólo exhalaba profundos suspiros. Estaba muy dolido. Yo, que jamás supe lo que significaba el árbol de retama, ahora me asombro al descubrir que el camino a Sonohara me ha apartado mucho de mi ruta.

El tren nocturno de la vía láctea (Kenji Miyazawa)

Los niños saludaron al maestro, salieron en orden del aula y se pusieron a jugar en pequeños grupos. Durante la segunda hora, todos, desde primero hasta sexto, tuvieron clase de música. Cantaron unas cinco canciones, que el maestro acompañó con la mandolina. Matasaburo las sabía todas, por lo que cantó junto a los demás sin problemas. Antes de que se hubieran podido dar cuenta, ya había finalizado la lección. En la tercera hora, los de tercero y cuarto año aprendieron lengua japonesa; y los de quinto y sexto, cálculo. Igual que lo había hecho anteriormente, el maestro escribió las operaciones en la pizarra. Al cabo de un rato, le tocó a Ichiro salir a resolver las operaciones, ocasión que aprovechó para echar una mirada a Matasaburo, quien las había escrito en grandes números con un pedacito de carbón.

Esta última propuesta gira en torno a obras que no obedecen a un tiempo o lugar específico sino a la temática común que comparten sus textos. **El canon literario feminista** es una propuesta que agrupa obras literarias que comparten una temática común: abordar cuestiones de género y la lucha de la mujer en la sociedad. Estas obras, en su mayoría escritas por mujeres, desafían y subvierten las normas patriarcales. Sin

estar limitado a un tiempo o lugar específico, el canon literario feminista destaca la importancia de estas obras para la comprensión y reflexión sobre la experiencia de las mujeres y las desigualdades de género.

La mujer habitada (extracto de la obra de Gioconda Belli)

Después de varios meses de recios combates, uno tras otro morían los guerreros. Vimos nuestras aldeas arrasadas, nuestras tierras entregadas a nuevos dueños, nuestra gente obligada a trabajar para los encomenderos. Vimos a los jóvenes púberes separados de sus madres, enviados a trabajos forzados, o a los barcos desde donde nunca regresaban. A los guerreros capturados se les sometía a los más crueles suplicios; los despedazaban los perros o morían descuartizados por los caballos. Desertaban hombres de nuestros campamentos. Sigilosos desaparecían en la oscuridad resignados para siempre a la suerte de los esclavos. Los españoles quemaron nuestros templos: hicieron los códices sagrados de nuestra historia; una red de agujeros era nuestra herencia. Tuvimos que retirarnos a las tierras profundas, altas y selváticas del norte, a las cuevas en las faldas de los volcanes. Allí recorríamos las comarcas buscando hombres que quisieran luchar, preparábamos lanzas, fabricábamos arcos y flechas, recuperábamos fuerzas para lanzarnos de nuevo al combate.

La campana de cristal (extracto de la obra de Sylvia Plath)

Tenía que estar pasándomelo en grande, tenía que estar ilusionada como las otras chicas, pero no conseguía reaccionar. Me sentía quieta y vacía como el ojo de un tornado, moviéndome sin ninguna fuerza. (...)

También recuerdo a Buddy Willard diciendo, con una seguridad siniestra, que una vez que me casara me sentiría diferente, que no iba a querer seguir escribiendo poemas. Entonces pensé que quizá fuera verdad, que cuando uno se casaba y tenía hijos era como un lavado de cerebro, y que después una iba por el mundo sedada como un esclavo en un estado totalitario.

Es crucial tener en cuenta que los cánones literarios no son listas inamovibles y están en constante evolución. Sin embargo, restringirse únicamente a las obras incluidas en estos cánones puede significar perder la oportunidad de descubrir una amplia gama de obras que se ajustan mejor a nuestros gustos y que podrían enriquecer nuestra experiencia intelectual y emocional. Explorar más allá de los cánones establecidos nos brinda la posibilidad de encontrar obras más afines a nuestra sensibilidad y que nos ofrecen perspectivas únicas y valiosas. Al ampliar nuestro horizonte literario, nos abrimos a nuevas voces, estilos y temas que pueden contribuir significativamente a nuestro crecimiento personal y cultural.

EL CANON LITERARIO EN LA EDUCACIÓN

Harold Bloom, un influyente crítico literario estadounidense, ha enfatizado la importancia del canon literario como base para la educación y el desarrollo intelectual. Según Bloom, los grandes escritores y obras literarias deben ser estudiados y apreciados como modelos de excelencia. Además de facilitar el acceso a listados organizados de obras literarias para los educadores, el valor pedagógico del canon literario radica en su capacidad para enseñar a los lectores sobre la historia, la cultura y las ideas de una sociedad en una época determinada.

Al sumergirse en un contexto ajeno al suyo, los estudiantes tienen la oportunidad de obtener una visión más profunda de

temas universales como la justicia, la moralidad, el amor, la libertad y la identidad. Esta inmersión les permite desarrollar una mayor comprensión de diversas realidades y sentar las bases para la tolerancia y el respeto.

El estudio del canon literario proporciona a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades críticas y analíticas, así como mejorar su capacidad de interpretación y comprensión de textos complejos. La exploración de obras literarias clásicas también ayuda a desarrollar habilidades de escritura y comunicación, y promueve la apreciación del lenguaje y la literatura en cada sociedad. Mortimer Adler, filósofo y educador estadounidense, defendió la inclusión del canon literario en la educación general, ya que consideraba que la lectura de obras clásicas y significativas brinda una educación completa y estimula habilidades críticas y analíticas en los estudiantes (Adler & Van Doren, 2001).

Sin embargo, también es importante considerar el aspecto negativo de esto. El canon literario ha sido utilizado de manera problemática en la educación, a menudo como una lista de lecturas obligatorias que se supone abarca los clásicos y obras consideradas importantes por la escuela, sin tener en cuenta la subjetividad y los gustos individuales de los estudiantes. En el siglo XIX, el poeta británico Matthew Arnold defendió la importancia del canon literario en la educación como una forma de cultivar un sentido "elevado y superior" de la cultura, proporcionando una guía moral y estética para la sociedad. Sin embargo, es fácil que una selección inadecuada se vuelva excluyente y sesgada hacia perspectivas culturales y políticas específicas ¹³. En la actualidad, es fundamental que los educadores y los estudiantes consideren la inclusión de una

---

¹³ Lo menciona en su ensayo "La función de la crítica en la época actual", de 1865.

variedad de obras literarias de diferentes culturas y perspectivas para desarrollar una comprensión más completa y diversa del mundo.

Para terminar con este tema, podemos decir que, si bien el canon es útil para agrupar temáticas y tendencias comunes, su naturaleza subjetiva dificulta la catalogación y organización eficiente de las obras. Además, existe el riesgo de que se convierta en una forma de opresión creativa y discriminatoria, ya que puede obligar a autores y lectores a seguir caminos dictados por modas e ideologías de grupos de poder.

CAPÍTULO 3

GÉNEROS y SUBGÉNEROS

UNA CLASIFICACIÓN GENERAL

El término "género" puede tener diferentes significados según el contexto en el que se utilice. En general, se refiere a la clasificación o categorización de cosas o seres vivos basada en características compartidas. Por ejemplo, en el ámbito social, el género no se refiere a las diferencias biológicas entre los sexos, sino a las diferencias culturales, sociales y psicológicas asociadas a cada uno. Estas diferencias pueden incluir expectativas de comportamiento, roles familiares y laborales, así como estereotipos de comportamiento. En biología, el término se utiliza para clasificar a los seres vivos en categorías taxonómicas en función de sus características físicas y evolutivas. Por ejemplo, en el reino animal, las especies se clasifican en diferentes géneros según sus características morfológicas, anatómicas y de comportamiento (Calderón, 2016).

En cuanto a la literatura, los géneros son categorías utilizadas para clasificar las obras literarias en función de sus características comunes entre las que se incluyen el contenido temático, la estructura que tienen y el estilo que manejan. Para este propósito se utilizan diversos criterios retóricos, que incluyen la semántica, la sintaxis, la fonología, el discurso, la forma, el contexto, la situación y otros factores relacionados.

A continuación, tenemos una descripción de algunos términos para comprender en parte el proceso de clasificación de una obra (Souriau, 1998):

- **Semántica:** se ocupa del análisis y la interpretación del significado y los significados posibles de las palabras, expresiones y símbolos utilizados en una obra literaria, así como de cómo estos elementos contribuyen a la construcción de sentido y la creación de una experiencia significativa para el lector.
- **Sintaxis:** se refiere a la organización y estructura gramatical de las oraciones y las palabras dentro de una obra literaria. Se centra en la forma en que las palabras y las frases se combinan para crear una estructura gramatical coherente y comprensible. La sintaxis juega un papel importante en la fluidez y la claridad de la escritura, así como en la forma en que se transmiten las ideas y los mensajes.
- **Fonología:** se ocupa de los sonidos y la pronunciación de las palabras en una lengua. En el contexto literario, la fonología se refiere al estudio de los aspectos sonoros y fonéticos de la escritura, como la rima, el ritmo, la aliteración y otros recursos que influyen en la sonoridad y el efecto estético del texto. La fonología también puede abordar la forma en que se representan los sonidos en la escritura y cómo esto afecta la percepción y la interpretación de la obra.
- **Discurso:** se refiere a la forma en que se utiliza el lenguaje para transmitir significado y comunicar ideas en una obra literaria. El discurso engloba tanto los aspectos lingüísticos como los retóricos de la escritura, incluyendo la elección de palabras, el estilo, la voz narrativa y los recursos literarios utilizados para expresar el mensaje y establecer una relación con el lector.

- **Forma:** En el contexto literario, la forma se refiere a la estructura y organización general de una obra literaria. Puede incluir aspectos como la disposición de los versos en un poema, la estructura de la trama en una novela o la organización de las secciones en un ensayo. La forma contribuye a la coherencia y la estética de la obra, y puede variar según el género literario y las intenciones del autor.
- **Contexto:** se refiere al entorno o las circunstancias en las que se produce una obra literaria. Incluye factores como el período histórico, el contexto social, cultural o político, y las influencias artísticas y literarias del momento. El contexto influye en la interpretación y comprensión de una obra, ya que proporciona información relevante para entender las referencias, los temas y las ideas presentes en el texto.
- **Situación:** dentro del contexto literario se refiere al escenario o las circunstancias específicas en las que se desarrolla una obra o una escena en particular. Puede abarcar aspectos como el lugar, el tiempo, las interacciones entre personajes y las condiciones emocionales o sociales que rodean a los personajes. La situación contribuye a la creación de tensión, conflictos y desarrollo narrativo dentro de la obra literaria.

Tradicionalmente se han establecido tres grupos principales: el narrativo (anteriormente conocido como épico), el lírico y el dramático. Estos grupos son modelos de estructura y tema que sirven como esquema previo a la creación de una obra. Como ya hemos establecido anteriormente, la literatura es un arte en constante evolución y por esa razón, han existido a lo largo de su historia, diferentes clasificaciones y, por lo tanto, no es posible establecer un listado universal o un criterio común que pueda diferenciarlas.

Actualmente, los géneros son más útiles en el campo académico que en práctica. Si bien la literatura previa al modernismo es más homogénea, los últimos siglos se han caracterizado por una experimentación y rechazo a los esquemas, eliminando estas características formales claras que permitan determinar en qué género se pueda encasillar una obra. Los autores ya no solo se limitan a las letras, sino que buscan ampliar sus horizontes hacia otras disciplinas artísticas o incluso integrar las nuevas tecnologías para producir híbridos inclasificables, pero de gran valor artístico. En cualquier caso, los géneros literarios ayudan a los autores, críticos y lectores a identificar las características compartidas de una obra y a comprender mejor su estilo y propósito.

SUBGÉNEROS LITERARIOS

Cada género literario contiene a su vez diversas categorías más específicas que se centran en formas particulares de expresión literaria. Los subgéneros literarios se distinguen entre sí por su temática, estilo, estructura y otros aspectos que poseen sus propias convenciones y características únicas.

Al igual que en el caso de los géneros, la división en subgéneros presenta retos debido a la evolución significativa que tienen las diferentes manifestaciones literarias a medida que pasa el tiempo y aparecen nuevos autores y tendencias. Por ejemplo, la novela ha dejado de ser un subgénero narrativo para describir un conjunto de obras que dan acogida a una amplia variedad de enfoques estilísticos donde coexisten múltiples discursos y estructuras que hacen imposible e innecesaria la existencia de una clasificación. Es mucho más productivo analizar las diversas voces narrativas, los temas que abordan o las diferentes líneas argumentales que manejan, en lugar de encontrar un punto común que pueda englobarlas.

Un caso especial se presenta en un tipo de narrativa que no obedece específicamente a criterios literarios, ya que se encuentra presente en otras manifestaciones artísticas debido a que sus características no están definidas por los elementos formales sino por el estilo de su contenido (Bleiler, 2002). A modo de ejemplo vamos a mencionar los siguientes:

- El terror es un género que busca provocar miedo, angustia o suspense en el espectador o lector. Se caracteriza por presentar situaciones amenazantes, seres sobrenaturales o eventos perturbadores que generan una sensación de tensión y ansiedad. El terror puede manifestarse en diferentes formas, como el horror psicológico, el terror sobrenatural, el terror gore o el terror cósmico.
- La ciencia ficción se basa en conceptos científicos, tecnológicos o futuristas para imaginar realidades alternativas o posibles futuros. Se centra en la especulación sobre cómo la ciencia y la tecnología pueden afectar a la sociedad, explorando temas como los viajes espaciales, la inteligencia artificial, los avances médicos, los universos paralelos, entre otros. La ciencia ficción puede abordar tanto aspectos positivos como negativos de la tecnología y suele tener un enfoque especulativo y reflexivo.
- La fantasía se caracteriza por presentar elementos imaginarios, mágicos o sobrenaturales en un entorno narrativo. Se desarrolla en mundos ficticios donde se rompen las reglas de la realidad, permitiendo la existencia de criaturas fantásticas, poderes mágicos, lugares exóticos y eventos extraordinarios. La fantasía puede incluir desde historias épicas y de alta fantasía, como "El Señor de los Anillos", hasta cuentos de hadas y obras más contemporáneas que mezclan elementos fantásticos con el mundo real. Este género suele

explorar temas como la lucha entre el bien y el mal, la superación personal y la imaginación desbordante.

Y es que podríamos continuar este desglose mencionando los subgéneros del terror: sobrenatural, psicológico, slasher, de supervivencia, gótico, cósmico, body horror y demás. Y más aún los tipos de slasher: clásico, giallo, meta, sobrenatural y así con cada uno de ellos y los que faltan por nombrar. Es por eso por lo que quiero que entiendan este tipo de ejercicios académicos como una forma de explorar la infinita variedad en las artes y no como caminos preestablecidos de los que no se pueden apartar.

Pero muy aparte de esa reflexión, la inclusión de obras en un determinado canon y la clasificación de subgéneros también plantean desafíos. Algunos subgéneros son más adecuados para el público infantil, pero no todos son apropiados para el ámbito escolar. En este libro, presentaremos algunos ejemplos que funcionan bien en la educación inicial, pero es importante tener en cuenta que esta lista no es definitiva ni rígida. Depende del criterio y la creatividad de cada docente elegir el material que mejor se ajuste a sus necesidades educativas.

En este libro utilizaremos la clasificación propuesta por Aristóteles¹⁴, la cual ha sido ampliamente estudiada y discutida a lo largo de la historia de la literatura. Esta clasificación continúa siendo una referencia importante para comprender los géneros literarios. Según el filósofo griego, los géneros literarios se dividen en tres grandes categorías: épica (o narrativa), lírica y dramática. Esta clasificación proporciona un marco teórico sólido para explorar y analizar diferentes obras literarias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen otras clasificaciones y enfoques que obedecen a la cultura e historia

---

¹⁴ En su obra *Poética*, publicada en el 335 a.e.c.

de otras civilizaciones y son igual de válidas para enriquecer el estudio de la literatura.

EL GÉNERO NARRATIVO

El género narrativo se centra en contar historias, ya sean reales o imaginarias, en las que el autor emplea técnicas narrativas para contar una historia. Estas historias pueden ser cortas o largas, y pueden estar escritas en prosa o en verso. Las obras del género narrativo suelen incluir personajes, trama, ambientación y un conflicto que se desarrolla a lo largo de la historia. Pueden presentarse en diferentes formas, como novelas, cuentos, crónicas, leyendas, fábulas, entre otros.

La fábula es una narración breve, generalmente en prosa, que utiliza animales, objetos inanimados o seres imaginarios como personajes. Estos personajes suelen estar personificados y poseer características humanas, como la capacidad de hablar y pensar. A través de sus acciones y diálogos, se desarrolla una historia que tiene como objetivo transmitir un mensaje o enseñanza, ya sea de forma explícita o implícita. La fábula siempre tiene un propósito didáctico o pedagógico, es decir, busca enseñar una lección sobre la vida. Es importante destacar que el uso de esta u cualquier otra obra literaria en la educación no debe ser utilizado para impartir enseñanzas morales o valores.

La mosca (Esopo)

Cayó una mosca en una olla llena de carne. A punto de ahogarse en la salsa, exclamó para sí misma: — Comí, bebí y me bañé; puede venir la muerte, no me importa ahora.

Moraleja: irresponsable no le importa el fracaso si su llegada a él le depara buenos momentos.

La zorra y la serpiente (Jean de la Fontaine)

Bajo una higuera, a la orilla de un camino, había una serpiente durmiendo. Pasó por allí una zorra y, envidiando el cuerpo alargado del reptil, se echó a su lado para intentar igualarlo. Se estiró todo lo que pudo y el esfuerzo que hizo fue tan grande, que acabó por romperse.

Moraleja: No te esfuerces en imitar aquello para lo que no estás capacitado.

La leyenda es una narración que combina elementos reales y fantásticos, transmitida de generación en generación a través de la tradición oral o escrita. Las leyendas suelen estar vinculadas a lugares, personajes o sucesos históricos o míticos, y suelen tener un trasfondo cultural o simbólico. A diferencia de los cuentos de ficción, las leyendas se basan en hechos reales o en sucesos que han sido distorsionados por la tradición popular. No obstante, estas narraciones suelen incluir elementos sobrenaturales, como fantasmas, monstruos o espíritus, que se utilizan para explicar o justificar eventos o sucesos inexplicables.

La llorona (leyenda latinoamericana)

Se cuenta que, en tiempos antiguos, en un pequeño pueblo, vivía una hermosa mujer llamada María. María era joven, pero ya tenía dos hijos. Era conocida por su belleza y su cabello largo y oscuro. Sin embargo, María estaba llena de celos y resentimiento hacia sus propios hijos, ya que sentía que le quitaban la atención y el amor de su esposo.

Un día, en un ataque de rabia y en medio de una crisis emocional, María decidió llevar a sus hijos a orillas de un río. Allí, en medio de un ataque de ira y

tristeza, los arrojó al agua y los ahogó. Una vez que se dio cuenta de lo que había hecho, María quedó abrumada por la culpa y el remordimiento.

Desesperada por encontrar a sus hijos y en un estado de locura y desesperación, María empezó a vagar por las calles y los alrededores del pueblo, llorando y gritando "¡Mis hijos! ¡Mis hijos perdidos!". Se cuenta que su llanto era aterrador y podía escucharse en las noches, lo que llenaba de miedo a aquellos que lo oían.

Según la leyenda, La Llorona, como se le llamó a la figura llorosa de María, se convirtió en un alma en pena condenada a vagar eternamente en busca de sus hijos. Se dice que su espíritu aparece por las noches cerca de ríos, arroyos o lugares de agua, lamentándose y buscando a sus hijos.

El Baobab (leyenda africana)

hace mucho tiempo, cuando los dioses crearon los árboles, el baobab era un árbol hermoso y majestuoso con ramas esbeltas y frondosas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los dioses comenzaron a notar que el baobab se volvía demasiado orgulloso y altanero.

Los dioses, enfadados por la actitud arrogante del árbol, decidieron castigarlo por su presunción. Ellos tomaron el árbol y lo arrancaron del suelo, le dieron vuelta y lo volvieron a plantar con las raíces apuntando hacia el cielo. Luego, para asegurarse de que el baobab nunca olvidara su castigo, los dioses le dieron una apariencia inusual.

Así es como el baobab adquirió su característica forma invertida, con sus ramas que se asemejan a raíces y sus raíces que se asemejan a ramas. Además, los dioses decidieron que el baobab no debía tener flores hermosas como otros árboles, sino que estaría cubierto de gruesa corteza arrugada.

El cuento se caracteriza por ser una narración breve de ficción que se centra en una sola trama o argumento. Presenta personajes, situaciones y un conflicto que se desarrolla y resuelve en un espacio reducido. Los cuentos suelen tener una estructura sencilla, con un inicio, desarrollo y desenlace. Los temas que abordan son diversos, como la fantasía, el terror, la vida cotidiana, la ciencia ficción, la comedia, el drama, entre otros.

Masha y el oso (cuento clásico ruso)

Masha vivía en un pueblo junto a sus abuelos. Un día, decidió salir al bosque con sus amigas para recolectar bayas y setas. Durante la recolección, Masha se perdió y, para su sorpresa, llegó a una casa donde vivía un oso que estaba fuera en ese momento. Al regresar, el oso decidió retener a Masha como su sirvienta y la obligaba a cocinar para él. Con amenazas de comérsela si intentaba escapar, Masha se encontraba atrapada. Sin embargo, Masha ingeniosamente ideó un plan para escapar. Convenció al oso de que llevara una cesta de pasteles a sus abuelos en el pueblo. El oso, sin saber que Masha estaba escondida dentro de la cesta, la cargó en su espalda y partió.

Cuando el oso llegó a la casa de los abuelos de Masha, tocó la puerta y les anunció que traía un regalo de su nieta. Sin embargo, los perros del pueblo olfatearon al oso y comenzaron a ladrarle,

asustándolo. En su huida, el oso dejó la cesta en el suelo y se fue corriendo. Los abuelos, al abrir la cesta, se encontraron con la grata sorpresa de ver a su nieta sana y salva en su interior.

El califa y el pescador (cuento clásico persa)

Había una vez un califa, un poderoso gobernante, que solía pasear disfrazado por las calles de su reino para conocer de cerca a su pueblo. Durante uno de estos paseos, se encontró con un pescador que estaba sentado en la orilla del río, desesperado por no haber atrapado ningún pez ese día. El califa se acercó al pescador y entablaron una conversación. El pescador, sin saber que estaba hablando con el califa, le expresó su frustración y le contó sobre su vida difícil y su lucha diaria para mantener a su familia. Impresionado por la sinceridad y la humildad del pescador, el califa decidió enseñarle una lección. Le propuso al pescador intercambiar sus roles por un día: él se convertiría en el pescador y el pescador se convertiría en el califa. El pescador, intrigado por la propuesta, aceptó y se vistió con las ropas del califa, mientras que el califa se colocó las ropas del pescador y se sentó a esperar en la orilla del río. Pasó el día y el califa, disfrazado como el pescador, apenas atrapó unos pocos peces. Mientras tanto, el pescador, ahora convertido en el califa, se sorprendió al descubrir las responsabilidades y desafíos que conlleva gobernar un reino. Al final del día, ambos regresaron a sus roles originales. El califa, habiendo experimentado la vida del pescador, se dio cuenta de la importancia de valorar y comprender las dificultades de sus súbditos. Reconoció la humildad y la resiliencia del pescador, y decidió recompensarlo generosamente por su honestidad y perseverancia.

GÉNERO LÍRICO

La poesía es una categoría literaria que se centra en la expresión de sentimientos, emociones y pensamientos del autor. En este género, se utilizan técnicas poéticas para transmitir ideas y emociones, empleando recursos como la rima, el ritmo, la métrica y las figuras literarias. Las obras líricas suelen ser breves y pueden adoptar diferentes formatos, como sonetos, odas, elegías, himnos y canciones, entre otros.

La poesía busca transmitir ideas, emociones y sensaciones a través del uso de la palabra. Emplea recursos estilísticos y lingüísticos para crear un lenguaje figurativo y simbólico, que puede incluir metáforas, símiles, aliteraciones, rimas y otras técnicas con el objetivo de generar un efecto poético en el lector. El ritmo, el sonido y la musicalidad de las palabras son igualmente importantes junto con su significado literal, aunque no son necesariamente obligatorios en todas las composiciones poéticas.

A una dama bizca y hermosa (Francisco de Quevedo)

*Si a una parte miraran solamente
vuestros ojos, ¿cuál parte no abrasaran?
Y si a diversas partes no miraran,
se helarán el ocaso o el Oriente.*

*El mirar zambo y zurdo es delincuente;
vuestras luces izquierdas lo declaran,
pues con mira engañosa nos disparan
facinorosa luz, dulce y ardiente.*

*Lo que no miran ven, y son despojos
suyos cuantos los ven, y su conquista
da a l'alma tantos premios como enojos.*

*¿Qué ley, pues, mover pudo al mal jurista
a que, siendo monarcas los dos ojos,
los llamase vizcondes de la vista?*

Sin nombre (Fujiwara no Teika)

*Colapsa el puente
flotante de los sueños
de primavera:
el vacío de las nubes
apartadas de la cima.*

*El breve sueño
de primavera a la noche
pronto se acaba.
En el cielo, las nubes
se alejan de la cumbre.*

La canción es una composición lírica destinada a ser cantada. Suele estar compuesta por versos y estrofas, y tradicionalmente se acompaña de música. Puede aparecer como parte de una obra más extensa, como una novela, o como una pieza independiente. Las canciones pueden adoptar diferentes formas y estilos con el propósito de transmitir diversas emociones y mensajes. En ocasiones, se utilizan para crear una atmósfera o establecer un tono emocional específico.

El ballenero (anónimo)

*Un barco una vez quiso navegar
Y su nombre era la tetera del mar
El viento sopló y su proa hundió
Remad, muchachos, por Dios*

CORO

*Pronto el ballenero vendrá
Y azúcar, té y ron traerá*

*Cuando cese nuestro cantar
Será hora de zarpar*

*Tras una quincena en alta mar
Con una ballena se fue a topar
El capitán se hizo jurar
Que caza le iba a dar*

*Antes de golpear el mar
La ballena emergió y la pudo atrapar
Luchó con sus manos y un arpón
Pero la ballena huyó*

Ça Ira (anónima)

CORO

Oh, sí. Voy a estar bien. Voy a estar bien. Voy a estar bien

Los aristócratas en la linterna

Oh, sí. Voy a estar bien. Voy a estar bien. Voy a estar bien

¡Los aristócratas, los colgaremos!

Trescientos años nos prometen

Nos van a dar pan

*Trescientos años desde que han estado dando fiestas
¡Y que guarden en los gatos!*

Hemos sido aplastados por trescientos años

¡Basta de mentiras y frases!

No queremos morir de hambre más!!!

Trescientos años desde que han estado luchando la guerra

Al sonido de los fifes y los tambores

Dejándonos morir de miseria

No podría durar para siempre

Llevan a nuestros hombres trescientos años

*Que nos traten como bestias de suma
¡No podría durar para siempre!*

*El castigo para ti está a punto de venir
Porque el pueblo recupera sus derechos
Nos pagaste bien la cabeza
¡Se acabó, caballeros, reyes!
Tenemos que confiar más en la nuestra
Vamos a comprar el tuyo ahora
¡Porque nosotros somos los que hacemos la ley!*

Existen casos en los que algunos textos literarios se consideran subgéneros, pero terminan siendo clasificados dentro de otras categorías. Un ejemplo de ello son las nanas, que son canciones tradicionales utilizadas para arrullar a los bebés y ayudarlos a dormir. Otro ejemplo son las adivinanzas, que se presentan en forma de poemas y plantean acertijos en forma de preguntas, buscando que la persona descifre la respuesta al enigma o misterio propuesto.

Enigma de la esfinge (acertijo)

*¿Qué ser, provisto de una sola voz, camina primero
de cuatro patas por la mañana, después sobre dos
patas al mediodía y finalmente con tres patas al
atardecer?¹⁵*

Duérmete niño (canción de cuna)

*Duérmete niño, duérmete ya
Que viene el coco y te llevará
Duérmete niño, duérmete ya
Que viene el coco y te comerá.*

---

¹⁵ Por si no lo adivinaron es el ser humano. De bebé gatea en cuatro extremidades, de joven camina en 2 y de viejo con bastón.

GÉNERO DRAMÁTICO

Esta categoría literaria se enfoca en la representación de conflictos a través del diálogo entre personajes en un escenario teatral. En este género, el autor utiliza técnicas dramáticas para crear una obra teatral que puede ser representada en vivo por actores en un escenario. Las obras del género dramático suelen estar divididas en actos y escenas, y el diálogo es la forma principal de comunicación entre los personajes. El autor del género dramático utiliza recursos como la tensión dramática, el suspenso, la ironía y la simbolización para construir una historia con un conflicto que se resuelve a lo largo de la obra. Dentro de esta categoría se encuentran las tragedias, las comedias, los dramas históricos, los dramas sociales, entre otros.

La comedia se caracteriza por presentar una historia divertida y entretenida que busca provocar risa y diversión en el espectador. Se centra en situaciones cómicas, personajes extravagantes y diálogos ingeniosos, donde se destaca el uso del lenguaje humorístico y el juego con los estereotipos y las convenciones sociales. Además, se utilizan situaciones absurdas, enredos y malentendidos para generar situaciones cómicas. La comedia también suele tener un final feliz, en el que se resuelven los conflictos de los personajes y se restablece el orden en la trama.

El drama, por otro lado, presenta una historia con una trama seria y conmovedora que busca provocar una respuesta emocional en el lector o espectador. Si bien no todas las situaciones son trágicas y dolorosas, siempre intentan hacer reflexionar al público. Se destaca la profundidad psicológica de los personajes, la exploración de temas universales como el amor, la muerte o la justicia, y el uso del lenguaje emotivo y poético que mantiene la atención del público hasta el desenlace.

Fausto (extracto de la obra de Goethe)

MEFISTÓFELES: ¿Qué os apostáis? ¡Pues todavía habréis de perder si me dais permiso para llevarlo con tiento a mi camino!

EL SEÑOR: Mientras viva sobre la tierra, no te será vedado; que yerra el hombre en cuanto aspira.

MEFISTÓFELES: Eso os lo agradezco, pues con los muertos jamás me he sentido bien. Me gustan sobre todo las mejillas llenas y lozanas. Detesto los cadáveres; me pasa a mí como el gato con el ratón.

EL SEÑOR: Pues bien. ¡quédese a tu cargo! Aparta a esa alma de su fuente primitiva y arrástrala, si es que aprehenderla puedes, por tus caminos en pendiente, o avergüénzate si tienes que reconocer que un hombre bueno, en su oscuro impulso, es bien consciente del camino justo.

MEFISTÓFELES: ¡Está bien!, no requerirá mucho tiempo. No me asusto en modo alguno de mi apuesta. Si llego a alcanzar mi meta, permitidme el triunfo a voz en grito. Polvo ha de comer, y con fruición, como mi avúncula, la famosa serpiente.

La vida es sueño (extracto de la obra de Pedro Calderón de la Barca)

SEGISMUNDO:

*Ay mísero de mí, y ay infelice!
Apurar, cielos, pretendo,
ya que me tratáis así,
qué delito cometí
contra vosotros naciendo.*

*Aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido;
bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.
Sólo quisiera saber
para apurar mis desvelos
--dejando a una parte, cielos,
el delito del nacer--,
¿qué más os pude ofender,
para castigarme más?
¿No nacieron los demás?
Pues si los demás nacieron,
¿qué privilegios tuvieron
que no yo gocé jamás?
Nace el ave, y con las galas
que le dan belleza suma,
apenas es flor de pluma,
o ramillete con alas,
cuando las etéreas salas
corta con velocidad,
negándose a la piedad
del nido que dejan en calma;
¿y teniendo yo más alma,
tengo menos libertad?*

GÉNERO DIDÁCTICO

Se suele hablar de una cuarta categoría que se enfoca en enseñar y transmitir conocimientos de manera clara y accesible. En este género, el autor utiliza técnicas literarias para presentar información sobre temas específicos, como ciencia, historia, filosofía, religión y otros campos del conocimiento. Las obras pueden adoptar diferentes formatos, como manuales, ensayos,

tratados, enciclopedias y otros textos cuyo objetivo es transmitir conocimiento.

También se incluyen textos escritos dependiendo las habilidades de lectoescritura del nivel al que van dedicados, aumentando de complejidad a medida que mejoran las destrezas del lector. El autor dedicado a este género deja de lado sus pretensiones artísticas y expresivas para emplear un lenguaje claro, preciso y conciso que explique los conceptos de manera sencilla y accesible para los lectores. A menudo, los textos didácticos incluyen ejemplos y ejercicios que ayudan a los lectores a comprender mejor el contenido.

No es intención de este libro abarcar este tipo de obras, pero para evitar confusiones y para que el lector de esta obra tenga una idea clara de este tipo de material, se enumeran los siguientes ejemplos con su respectivo ISBN para que los busquen en internet:

- Mi primer Mini imaginario de la A a la Z, ISBN: 8469620622
- Canta y juega con las vocales divertidas, ISBN: 8469607944
- Las divertidas aventuras de las letras, ISBN: 9788421685129

GÉNEROS LITERARIOS EN LA EDUCACIÓN

El reconocido autor y crítico literario Harold Bloom dijo: " La mejor forma de ejercer la buena lectura es tomarla como una disciplina implícita; en última instancia no hay más método que el propio, cuando uno mismo se ha moldeado a fondo", y tiene mucha razón ya que la literatura debe ser antes que nada una búsqueda personal que experimentamos en lugar de una imposición curricular.

El trabajo del docente en este caso es aprovechar la variedad de géneros y subgéneros literarios en el aula. Al hacerlo, fomentan el interés y la curiosidad por la literatura, lo que contribuye a la formación de una actitud crítica y reflexiva frente a la cultura y la sociedad. Además, tendrán la oportunidad de explorar diferentes aspectos del lenguaje y la literatura. Asimilar la estructura de las obras, los elementos narrativos, la versificación, la rima y el ritmo, entre otros aspectos fundamentales. Es la única forma de promover el desarrollo integral como lectores y escritores.

La diversidad en las obras literarias ofrece oportunidades para el aprendizaje de la lengua, al mismo tiempo que brinda conocimientos sobre la sociedad, la historia y las tradiciones culturales que moldean nuestra realidad. La poesía, por ejemplo, fomenta la capacidad de observación, la sensibilidad y la imaginación, mientras que el teatro mejora la expresión oral, la gestualidad y la interpretación. Por su parte, los cuentos nos permiten adentrarnos en temas complejos, identificarnos con los personajes y desarrollar el pensamiento crítico y el análisis reflexivo.

Si bien cada género literario presenta ventajas específicas para el desarrollo de habilidades y conocimientos, como era de esperar, no existe un método o una serie de consejos que nos enseñen la mejor manera de usarlos en clases para desarrollar las destrezas de los estudiantes. Se que varios docentes y pedagogos estarán en contra de mis palabras y seguro sabrán recomendar varios tratados pedagógicos que aborden el tema con cientos de estudios que los respalden. Las propuestas de ejercicios que se pueden llevar a cabo en el aula se cuentan por montones, pero ese no es el objetivo que me planteé para este libro.

No voy a hacer un resumen de esas obras o citar a sus autores, son fáciles de encontrar en internet y son libres de leerlos, estoy seguro de que encontrarán lo que buscan, pero la falla en esos manuales es que asumen que el docente es un lector experimentado que se actualiza constantemente en las tendencias literarias y busca un nuevo reto al completar una lectura. Mi objetivo, como lo mencioné en la introducción, es ayudar a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de formarse como lectores, pero quieren cambiar su realidad. Los géneros literarios poseen un valor pedagógico invaluable. A través de ellos, los estudiantes adquieren habilidades lingüísticas y conocimientos culturales, desarrollan la capacidad de análisis y reflexión, y cultivan una actitud crítica hacia el mundo, pero nada de eso es posible si quien está a cargo de enseñarles no sabe por dónde empezar. En los siguientes capítulos voy a ofrecer una serie de recomendaciones y fundamentos teóricos les permitirán comprender los aspectos esenciales para enseñar literatura y usar esa destreza para que encuentren su propia manera de abordarla en el aula.

CAPÍTULO 4

De nada sirve si no leo

IMPORTANCIA DE LA LECTURA

Espero que a estas alturas ya comprendan la gran cantidad de obras que existen y existirán, así como el significado que tiene la literatura en la sociedad y el valor que aporta cuando se utiliza adecuadamente en el ámbito educativo. En este punto, necesito un compromiso de su parte para que puedan aprovechar al máximo el contenido de los siguientes capítulos. Cuando vean la imagen del "Profesor Zeta", sabrán que tienen tarea por hacer. ¡Empecemos!

- Identifique las librerías más cercanas a su localidad y organice una visita para conocer cuáles ofrecen la mayor variedad de obras. Reserve un espacio en su calendario para visitar al menos una vez al mes cada una de ellas y tómese el tiempo de revisar las nuevas adquisiciones. Esto le ayudará a mantenerse al día y descubrir nuevo material.
- Comprométase a comprar al menos un libro al mes para usted. Sé que muchos se quejan del dinero, pero haga una reflexión y piense en todos aquellos gastos innecesarios que realiza, algunos incluso pueden ser perjudiciales para su salud. Es importante que empiece a crear una biblioteca en casa o mejore la que ya tiene. No solo será un ejemplo para sus estudiantes, sino

también para sus familiares. Además, los libros adornan las casas mucho mejor que cualquier otro adorno.

- Si le resulta difícil comprar libros nuevos, intente buscar entre los cientos de comerciantes que ofrecen obras de segunda mano en la calle o en las ferias de libros. Solo es cuestión de preguntar o investigar dónde se encuentran. Ofrecen libros a precios más convenientes e incluso se pueden encontrar verdaderas joyas que las librerías jamás tendrán. En una ocasión encontré por 50 centavos un raro cómic que ahora cuesta \$400, es una historia real. Otra opción es buscar ofertas de libros digitales en los miles de sitios que se encuentran internet. Así que las excusas que ponga solo son eso, excusas.
- Si su situación actualmente no le permite adquirir libros, puede hacer uso de las bibliotecas públicas y privadas para pedir libros prestados. También puede descargar miles de obras que ya han vencido sus derechos de autor o que los autores ofrecen de forma gratuita en internet. Aunque no recomiendo descargar ilegalmente ninguna obra literaria o artística, sé que puede ser una opción existente. Si decide hacerlo, visite al autor en sus redes sociales, felicítenla por el gran trabajo que hizo y compartan su obra con todos sus conocidos. Siempre hay que ser agradecidos con el trabajo de otros que nos beneficia.

Decir que hay personas que no leen es incorrecto. Una vez que aprendemos a leer, el proceso de lectoescritura se arraiga en nuestro cerebro de tal manera que resulta imposible apagarlo; leemos todo lo que se encuentra a nuestra vista, sin excepción. Incluso cuando se trata de otro idioma, nuestro cerebro intenta atribuir significado a las palabras que logramos identificar. La única forma de interrumpir este proceso es si experimentamos

problemas de visión que nos impidan distinguir las letras o si, deliberadamente, apartamos la mirada de inmediato.

Esto se debe a que la lectura es un proceso automático y natural del cerebro, que incluso funciona de manera inconsciente. Nuestra mente está diseñada para procesar e interpretar información de todo tipo, lo cual nos permite mantenernos alerta respecto a nuestro entorno. Por más que lo intentemos, no podemos dejar de realizar lecturas de la temperatura, los sonidos, los olores, las actitudes sospechosas y demás. Estos son mecanismos muy útiles para mantenernos a salvo. Aunque la lectoescritura no es un proceso natural del cerebro, la información escrita que se presenta ante nosotros se percibe de manera similar. Incluso si no prestamos atención activa a un texto, llegamos a procesar algunas palabras y frases y, en algunos casos, incluso comprender su significado general (Cuetos, Fernando, 2010).

Ahora, lo que sí es correcto decir es que algunas personas deciden deliberadamente no leer literatura. Las excusas que pone la gente son variadas, pero la favorita es alegar la falta de tiempo. Si bien, durante gran parte de la historia, leer era la única forma de obtener información, siempre ha habido personas que no leen. Se ha culpado a la radio, la televisión, internet y las redes sociales de esta situación, pero la verdad es que, como se mencionó anteriormente, no leen porque no quieren hacerlo.

La cantidad de tiempo que las personas pasan leyendo en las redes sociales varía según varios factores, como la edad, los intereses y la actividad en línea. Sin embargo, en general, la mayoría de las personas tienden a leer breves publicaciones o mensajes de texto en las redes sociales en lugar de largos artículos o libros.

Según un informe de Statista (Portal de estadísticas para datos de mercado, [statista.com](https://www.statista.com)) de 2021, la mayoría de los usuarios de Facebook, la plataforma de redes sociales más grande del mundo, pasan entre 11 y 30 minutos al día en la plataforma. En Instagram, otra popular red social, el tiempo promedio que los usuarios pasan en la aplicación es de alrededor de 30 minutos al día. Una publicación promedio tiene aproximadamente entre 50 y 100 palabras, aunque algunas pueden ser más largas, llegando incluso a 1000 palabras o más en el caso de historias de algunos usuarios.

Teniendo esto en cuenta, es posible que un usuario de redes sociales lea alrededor de 1500 palabras al día como mínimo. Es importante tener en cuenta que esta lectura es rápida y superficial, ya que se realiza desplazándose por el feed entre noticias, publicaciones breves y comentarios. Por ese motivo, no se puede comparar con la lectura de libros o artículos largos, que requieren más tiempo y atención. Sin embargo, ya tenemos una cifra para empezar a determinar tendencias de comportamiento:

- Una persona promedio dedica al menos una media hora de su día a leer 1500 palabras aproximadamente.
- Un texto de dos páginas tiene un promedio de 2000 palabras.
- Según un promedio rápido que realicé entre distintas pruebas en línea, la velocidad de lectura promedio (considerada buena) es de 200 a 300 palabras por minuto.
- Las 2000 palabras se pueden leer en 10 minutos o menos.
- En media hora se pueden leer 6 páginas, que suele ser la extensión de un capítulo en obras sencillas.

- Pinocho cuenta con 36 capítulos para un total de 216 páginas (aunque en verdad tiene unas 180 páginas más o menos).
- Podrías leer el libro completo en 18 horas, que es un tiempo razonable que te permite leer al menos una obra al mes.
- Entonces podemos concluir que leer literatura es una elección personal motivada por cualquier razón, pero no por falta de tiempo.

Ilustración 15. Primera ilustración realizada por Enrico Mazanti en 1883 para el cuento Pinocchio, de Carlo Collodi escrito en 1882.

La Asociación Americana de Bibliotecas (American Library Association) recomienda que los niños y jóvenes dediquen al menos entre 20 a 30 minutos al día a la lectura, mientras que

los adultos deben apuntar a leer un mínimo de media hora diaria. Al dedicar esta cantidad de tiempo se mejora la comprensión lectora, la concentración y la memoria, además de aumentar la capacidad de concentración y reducir el estrés.

Por supuesto, si alguien disfruta de la lectura, no tiene límite personal para la cantidad de tiempo que puede dedicarle. Algunas personas disfrutan de horas de lectura cada día, mientras que otras pueden tener dificultades para llegar a los 30 minutos o incluso proponérselo. En última instancia, la cantidad de tiempo que se dedica a la lectura debe ser una decisión personal basada en sus propios intereses y horarios. Lo importante es tratar de encontrar un equilibrio y hacer de la lectura una parte regular de la vida cotidiana.

Es difícil determinar con precisión cuál es la región que más lee y cuál es la que menos lee, ya que existen muchos factores que influyen en los hábitos de lectura, como la educación, el acceso a los libros y la cultura. Además, las estadísticas sobre la lectura varían según las fuentes y los métodos utilizados para recopilar los datos. Por ejemplo, el índice PISA es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tiene como objetivo medir las destrezas adquiridas en lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de la vida real, pero los datos que ofrece hablan de la eficacia del sistema educativo evaluado sin ofrecer información sobre los individuos.

Sin embargo, existen un sin número de estudios y encuestas al respecto, y quiero compartir a modo anecdótico algunos resultados interesantes tomados del portal geediting.com¹⁶:

- Los países que tienen los mayores hábitos lectores, es decir, costumbres y acceso a librerías y medios

---

¹⁶ <https://geediting.com/world-reading-habits/>

especializados son: Finlandia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Suiza; con promedios de lectura de alrededor de 10 a 12 libros al año por persona.

- Los países que dedican más horas de lectura son: India, Tailandia, China, Filipinas y Egipto; Con un promedio de entre 7 a 10 horas semanales.
- Los libros más vendidos a nivel mundial son:
  - El Quijote, Miguel de Cervantes, España, 1605: 500 millones de obras
  - Xinhua Zidian (Diccionario), Commercial Press, China, 1953: 400 millones de obras.
  - Historia de dos ciudades, Charles Dickens, Inglaterra, 1859: 200 millones de obras.
  - El señor de los anillos, J.R.R. Tolkien, Reino Unido, 1954: 150 millones de obras.
  - Harry Potter y la piedra filosofal, J.K. Rowling, Reino Unido, 1997: 107 millones de obras.
  - Y no quedó ninguno, Agatha Christie, Reino Unido, 1939: 100 millones de obras.

Ilustración 16. Primera edición del Quijote, por Miguel de Cervantes, 1605.

Si bien estas cifras varían con el tiempo, nos brindan una visión general de la lectura a nivel mundial y nos permiten concluir que no existe una región única con estadísticas perfectas, ya que todas contribuyen a la cultura en general. Por otro lado, es lamentable observar que algunas regiones de América Latina, África y Asia presentan las peores cifras, que incluyen tasas más bajas de alfabetización, menor acceso a libros, metodologías de enseñanza deficientes y recursos de lectura insuficientes, lo cual definitivamente afecta los hábitos de lectura de su población.

Es importante tener en cuenta que la lectura es un hábito crucial para la educación, el entretenimiento y el bienestar personal, por lo tanto, los docentes tienen la responsabilidad de fomentar hábitos saludables de lectura entre sus estudiantes. Debemos trabajar para reducir las barreras culturales o socioeconómicas que dificultan su práctica y convertirnos, en la medida de lo posible, en promotores de la lectura, comenzando por cada uno de nosotros.

- Registra las actividades que conforman tu rutina en un cronograma semanal. Se realista y preciso con el tiempo que empleas en cada actividad. Es mejor si en lugar de hacerlo de memoria, te tomas una semana para hacerlo de manera precisa y al momento.
- Marca las actividades esenciales, es decir aquellas que deben realizarse obligatoriamente, por ejemplo: el trabajo, alimentación, transporte, actividades del hogar, transporte, entre otras.
- Define las actividades opcionales, es decir, aquellas en las que decides si las haces o no y de qué manera emplearás tu tiempo: actividades de ocio, uso de redes sociales, siestas innecesarias y demás. Incluso puede

ser el tiempo que usas para transportarte, si es que las condiciones lo permiten.

- Compromete un poco de ese tiempo semanal, que no es obligatorio cumplir, a dedicar al menos 3 horas a la lectura.
- Distribuye sabiamente el tiempo de lectura a lo largo de la semana, es mejor y más realista pensar en media hora diaria antes que 3 horas el domingo.
- Elige los horarios de lectura en momentos que sabes que no te molestarán, apaga tu teléfono y no enciendas ningún dispositivo. No te distraigas y concéntrate en la actividad.
- Evita leer después de comer o mientras lo haces, nuestro cuerpo ocupa mucha energía para los procesos digestivos y no podrás concentrarte.
- Realiza la actividad en una silla. Evita las camas o sillones cómodos si te duermes fácilmente.
- En esta primera etapa no importa lo que leas, lo importante es generar un hábito el cual solo se logra con constancia y perseverancia. Pueden ser cuentos cortos, reportajes, artículos académicos o incluso el periódico.
- Si te distraes fácilmente evita leer en dispositivos para que no caigas en la tentación revisar tus redes o mensajes. Lee textos impresos al menos hasta adquirir un hábito.
- Si eres de esas personas que se jactan de no tener tiempo para nada más que para trabajar, es muy probable que no sea cierto y que debes organizar mejor tu horario para identificar en que fallas. Y si de verdad no tienes tiempo libre recuerda que el trabajo sin descanso produce stress, enfermedades graves e incluso la muerte prematura, no creo que lo valga.

Estoy seguro de que tu familia quiere que vivas el mayor tiempo posible.

RAZONES POR LA QUE LA GENTE NO LEE

Las razones por las que una persona no lee son completamente subjetivas, ya que cada individuo tiene sus propias preferencias, intereses y circunstancias personales. Por lo tanto, no se pueden establecer categorías fijas, sino más bien es necesario identificar las causas específicas que llevaron a cada persona a esa situación. Empecemos con aquellas que no dependen necesariamente de la voluntad del individuo, entre las que se encuentran las dificultades específicas del aprendizaje (DEA), especialmente en la lectura las cuales pueden dificultar este ejercicio debido a problemas de diferentes índoles, siendo algunas de las más comunes las siguientes:

1. La dislexia es una dificultad específica en la lectura y comprensión de palabras, la cual se manifiesta en dificultades para reconocer palabras, leer con fluidez y comprender lo que leen.
2. El trastorno del déficit de atención e hiperactividad (TDAH) dificulta la capacidad para concentrarse, organizar tareas, seguir instrucciones y completar tareas académicas.
3. Trastornos que afectan la adquisición y uso del lenguaje, la expresión verbal, la comprensión auditiva o en el desarrollo del vocabulario¹⁷.

---

¹⁷ No está relacionado con los retrasos en el aprendizaje.

4. El trastorno del espectro autista (TEA) presenta dificultades en el lenguaje, la comunicación, la interacción social y la flexibilidad cognitiva.

Aunque las discapacidades físicas o intelectuales no forman parte de las DEA, sí que comparten algunas características, como manifestarse de diferentes maneras dependiendo el caso y variar en su nivel de severidad en un amplio espectro. Su presencia no está directamente relacionada con la inteligencia de una persona ni necesariamente es la causa que los aleje de la lectura. Tratar estos casos requiere el trabajo de un equipo de profesionales especializados que propongan estrategias de enseñanza y apoyo adicionales para lograr un aprendizaje efectivo, adaptadas a cada caso en particular. Un enfoque inclusivo y personalizado es fundamental para ayudar en estos casos a alcanzar su máximo potencial académico. Por obvias razones, este libro es insuficiente para abordar estos casos, por lo tanto, se recomienda investigar y educarse para actuar responsablemente.

La segunda razón ya ha sido abordada en este capítulo y se relaciona con la falta de recursos, tanto económicos como de tiempo. En la sociedad actual, nuestros horarios están sobrecargados y nuestras rutinas agotadoras nos hacen sentir que no tenemos tiempo para nada más. La falta de recursos económicos también puede limitar el acceso al material de lectura. Sin embargo, existen varias formas de superar estas limitaciones, como reorganizar el tiempo y establecer prioridades. Si una persona está decidida a cambiar su situación intelectual y dedicarse a la lectura, sabrá encontrar el tiempo y los recursos necesarios para mejorar su situación.

El uso excesivo de dispositivos móviles y su falta de control puede ocasionar dificultades de atención, lo que afecta la concentración tanto en la lectura como en otras actividades. Si

alguien experimenta esta situación, es recomendable descansar y alejarse de estos dispositivos. Si se toma esta medida a tiempo, el cerebro podrá recuperarse por sí solo. Restringir el uso de dispositivos después de las nueve de la noche es una estrategia válida y prometedora para mejorar la calidad del sueño en los adolescentes, con posibles repercusiones positivas en su funcionamiento diurno y salud en general (Perrault, 2019).

También es posible que algunas personas simplemente no encuentren placer en la actividad de la lectura en sí misma. Pueden percibirla como aburrida o poco interesante. Sin embargo, es recomendable que intenten dedicar tiempo diario a esta práctica porque aporta una serie de beneficios tanto a nivel cognitivo como la salud en general. La lectura, al igual que cualquier hábito, como por ejemplo el ejercicio físico, requiere de esfuerzo y constancia para que los beneficios de su práctica sean evidentes.

- Si sospechas que padeces alguna dificultad cognitiva, es clave consultar a un experto para que te brinde consejos que se ajusten a tu realidad. Pedir ayuda será más provechoso que simplemente buscar soluciones genéricas o mágicamente

eficientes en Internet.

- Si eres consciente de que tienes adicción a los dispositivos, es importante comprometerte a reducir el tiempo que les dedicas. Sin embargo, si no puedes hacerlo por tu cuenta, es recomendable recurrir a un experto que te pueda brindar apoyo y orientación.
- Si careces de la voluntad suficiente, puedes buscar especialistas llamados mediadores de lectura. Ellos son personas apasionadas por la lectura y conocen diversas

estrategias y consejos que te pueden ayudar en tu proceso.

- En resumen, no tengas miedo de pedir ayuda.

RAZONES POR LAS QUE SE DEBE LEER

Uno de los errores más comunes es creer que, por el solo hecho de leer, las personas se vuelven más inteligentes. Las funciones que cumple la literatura en el desarrollo del ser humano son amplias, diversas y se han debatido durante mucho tiempo entre los especialistas. Aunque este libro implícitamente destaca los beneficios de la lectura, es importante repasar algunos de ellos de manera más explícita.

La lectura desempeña una función intelectual fundamental para la reflexión crítica, porque permite al lector cuestionar sus propias creencias y valores, y a reflexionar de manera crítica sobre el mundo que le rodea. Además, mejora la capacidad de analizar y evaluar diversos puntos de vista, lo cual es clave para formular sus propias opiniones sustentadas en argumentos sólidos. El dominio y la comprensión de conceptos abstractos contribuyen al desarrollo de la inteligencia al agudizar las habilidades de análisis, síntesis y evaluación. (Cuetos, Fernando, 2010).

La lectura tiene un valor didáctico significativo, ya que incrementa el nivel de conocimiento de las personas. Al leer, se obtiene información y se adquieren conocimientos sobre diversos aspectos científicos, sociales y otros temas relevantes. Los lectores amplían su comprensión del mundo y adquieren nuevas herramientas que pueden aplicar en su vida diaria, al mismo tiempo que desarrollan su imaginación y enriquecen su bagaje cultural. Y como un bono extra, se mejora tanto la expresión oral como la escrita (Flores, 2016).

Leer también desarrolla la empatía, ponerse en el lugar de otros y comprender sus diferentes perspectivas y experiencias. Al adentrarse en obras literarias que presentan personajes complejos y situaciones emocionales, se fomenta la comprensión de la diversidad humana por parte de los lectores. A través de una historia, se genera una conexión emocional con los personajes y sus situaciones, que trasciende la realidad y nos permite establecer un vínculo profundo con otros seres humanos.

Además de brindar valor estético y creativo al inspirar a los lectores a explorar su propia creatividad y expresión artística, la lectura de obras literarias que presentan técnicas y estilos innovadores puede motivar a los lectores a crear su propio trabajo creativo. Pero la razón fundamental por la que leemos es por el placer intrínseco que nos brinda. Disfrutamos de la belleza de las palabras y nos sumergimos en las historias que los autores nos cuentan. Algunos libros tienen como objetivo principal entretenernos y proporcionarnos diversión, sin la necesidad de transmitir un mensaje o una moraleja en particular. La literatura es un medio de expresión artística que puede abordar una amplia gama de temas y cuestiones, incluyendo dilemas éticos y morales. A través de las obras literarias, podemos explorar diferentes perspectivas sobre estos dilemas, pero su intención no es necesariamente enseñar o imponer un código moral específico. En resumen, la literatura nos brinda un espacio para el disfrute estético, la creatividad y la exploración de temas diversos, sin perder de vista el placer de sumergirse en historias cautivadoras. En lugar de imponer un código moral específico, la literatura debe proporcionar al lector la oportunidad de reflexionar sobre temas y cuestiones éticas y morales, permitiéndoles desarrollar su capacidad de discernimiento y pensamiento crítico. Esto les otorga la libertad de tomar sus propias decisiones y formarse su propia opinión sobre estos temas (Munguia, 2015).

Si, leer es un proceso de crecimiento continuo que requiere enfrentar diversos desafíos. Si no leemos estaremos cerrándole la puerta a un mundo de beneficios, pero si leemos y solo nos limitamos a leer el mismo tipo de material una y otra vez, nuestro intelecto no se expandirá y la lectura se convertirá en una actividad vacía cuyo placer irá mermando con el tiempo. Es importante abrazar la diversidad literaria y enfrentar nuevos retos para seguir nutriendo nuestra mente y ampliar nuestros horizontes.

- Sé realista con tu nivel de lectura. Lo peor que puedes hacer es escoger una obra como "Ulises" de James Joyce, es como intentar levantar un peso de veinte kilos en tu primer día de entrenamiento en el gimnasio. Terminarás con una lesión grave.

- Es recomendable comenzar leyendo los clásicos cuentos de hadas en su versión original, pero con un enfoque más maduro. Obtendrás una nueva perspectiva de las historias que leíste en tu juventud.
- Elige libros con menos de 200 páginas y capítulos cortos. Es motivador ir avanzando capítulo tras capítulo y tener la sensación de progreso. En internet hay cientos de sugerencias para todos los gustos.
- Si sientes que tu habilidad como lector ha mejorado, es momento de buscar obras más complejas y extensas. Quedarse en tu zona de confort terminará aburriéndote y alejándote de la lectura.
- Si comienzas un libro y simplemente no te gusta, déjalo. Es una tortura intentar leer algo que no te agrada. Tal vez en el futuro le puedas dar otra oportunidad y cambiar tu percepción.
- Al principio, elige libros que te gusten. Algún género en particular, temas como deporte o historia y muy

recomendablemente la poesía. Sin embargo, a medida que mejoran tus habilidades, debes abrirte a otros temas para tener la oportunidad de descubrir obras que nunca pensaste que te gustarían.

CAPÍTULO 5

Estructura narrativa

SOBRE LA ESTRUCTURA

La estructura narrativa se refiere al orden y organización de los elementos que conforman una historia, incluyendo los eventos, personajes, conflictos y resoluciones. Es decir, se trata de la forma en que se presenta y desarrolla la trama de una obra narrativa.

Los relatos orales seguían patrones establecidos para asegurar la coherencia y comprensión de los oyentes. A medida que la escritura se desarrolló, la estructura narrativa también evolucionó. En la antigua Grecia, por ejemplo, Aristóteles formuló la teoría de las tres unidades: unidad de acción, unidad de tiempo y unidad de lugar. Esta teoría establecía que una historia debía tener un solo hilo argumental, desarrollarse en un período corto de tiempo y tener lugar en un solo escenario.

En el Renacimiento, el escritor italiano Giambattista Basile popularizó la estructura de los cuentos de hadas, que se basaba en la repetición de eventos y elementos temáticos. A lo largo de la historia, otros teóricos y escritores, como Gustav Freytag y Vladimir Propp, han aportado sus propias teorías sobre la estructura narrativa, analizando los componentes fundamentales de la trama y los arquetipos de personajes.

Con el desarrollo de la novela moderna, la estructura narrativa se volvió más compleja y flexible. Los escritores experimentaron con diferentes enfoques y técnicas, rompiendo con las convenciones tradicionales. Por ejemplo, James Joyce en "Ulises" utilizó una estructura fragmentada y experimental,

mientras que William Faulkner en "El sonido y la furia" empleó múltiples puntos de vista y saltos en el tiempo. En la actualidad, la estructura narrativa sigue evolucionando y adaptándose a diferentes corrientes artísticas y formas de expresión. Es un elemento esencial en la creación de historias, proporcionando una base organizada para desarrollar tramas coherentes y cautivadoras.

Existen diversos tipos de estructuras narrativas que los escritores o guionistas utilizan para dar forma a sus historias. Cada una de ellas tiene características particulares que influyen en la forma en que se presenta la trama y se desarrollan los personajes. Al igual que todos los temas en este libro, hay mucha información y obras complejas que tratan cada uno de ellos, por eso nos centraremos en la estructura Aristotélica, conocida también como tres actos. Dejemos de lado la teoría y vayamos directo con un ejemplo: El caso de la Caperucita Roja.

EL CASO DE LA CAPERUCITA ROJA

Ahora nos adentraremos en el análisis de la estructura subyacente de uno de los cuentos más conocidos y queridos, "La Caperucita Roja" de Charles Perrault. Este relato clásico ha cautivado a generaciones enteras con su narrativa cautivadora y sus personajes memorables. A continuación, se presentará una síntesis de varias obras relevantes sobre el tema, incluyendo "El guion" de Robert McKee, "La estructura narrativa" de Augusto López y "Escritura dramática" de Joaquín Benito de Lucas. Es importante tener en cuenta que se trata de una propuesta metodológica, entre muchas otras posibles. Para comprender en mayor profundidad, y debido a la complejidad del tema, se ha optado por presentar el proceso en forma de pasos.

Este tema es importante en la docencia ya que permite identificar y analizar la calidad de una obra literaria para seleccionar y recomendar textos que diversifiquen y mejoren la experiencia de lectura de los estudiantes. Si no comprende la estructura, no podrá guiar a sus estudiantes en el análisis y la discusión de las obras, lo que afecta el significado que pueden encontrar y la experiencia de la lectura. Incluso puede ser inspiración para crear sus propias historias acordes a la realidad de su entorno o incluso hacer una carrera de esto, todo es posible. Sin embargo, es esencial recordar que la lectura de conocimientos teóricos y la práctica constante son la clave para comprender este tema en su totalidad.

Paso 1: Lectura

Es fundamental llevar a cabo al menos dos lecturas de la obra. La primera, de carácter sencillo, nos ayudará a familiarizarnos con el contenido general, obvio, ¿cómo analizar algo que no se ha leído?, pregunta retórica, no se puede.

La caperucita roja (Charles Perrault)

Érase una vez una niña de pueblo, la más bonita que se pudo ver jamás; su madre estaba loca con ella, y su abuela más loca todavía. La buena mujer encargó una caperucita roja para ella, que le sentaba tan bien, que por todas partes la llamaban Caperucita roja. Un día su madre, habiendo cocido y hecho tortas, le dijo: —Ve a ver cómo anda la abuela, pues me han dicho que estaba mala; llévale una torta y este tarrito de mantequilla. Caperucita roja salió en seguida para ir a casa de su abuela, que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió, porque andaban por el monte algunos leñadores. Le preguntó dónde iba; la pobre niña, que

no sabía que es peligroso pararse a escuchar a un lobo, le dijo: —Voy a ver a mi abuela, y a llevarle una torta con un tarrito de mantequilla que le envía mi madre. —¿Vive muy lejos? —le dijo el lobo. —¡Oh sí! —dijo Caperucita roja—. ¿Ve aquel molino lejos, lejos? Pues, nada más pasarlo, en la primera casa del pueblo. —Pues mira —dijo el lobo—, yo también quiero ir a verla; yo voy a ir por este camino y tú por aquel, a ver quién llega antes. El lobo echó a correr con todas sus fuerzas por el camino más corto, y la niña se fue por el camino más largo, entreteniéndose en coger avellanas, correr tras las mariposas y hacer ramilletes con las florecillas que encontraba. No tardó mucho el lobo en llegar a la casa de la abuela; llamó: «Toc, toc». —¿Quién es? —Soy su nieta, Caperucita roja —dijo el lobo, desfigurando la voz—, y le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que le envía mi madre. La buena de la abuela, que estaba en la cama porque se encontraba un poco mal, le gritó: —Tira de la aldabilla y caerá la tarabilla. El lobo tiró de la aldabilla y se abrió la puerta. Se arrojó sobre la buena mujer y la devoró en un santiamén, pues hacía más de tres días que no había comido. Después cerró la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuela, aguardando a Caperucita roja, que llegó un poco más tarde y llamó a la puerta: «Toc, toc». —¿Quién es? Caperucita roja, al oír el vozarrón del lobo, tuvo miedo al principio, pero, creyendo que su abuela estaba acatarrada, contestó: —Soy su nieta, Caperucita roja, y le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que le envía mi madre. El lobo le gritó, suavizando un poco la voz: —Tira de la aldabilla y caerá la tarabilla. Caperucita roja tiró de la aldabilla y se abrió la puerta. El lobo, al verla entrar, le dijo mientras se ocultaba en

la cama bajo la manta: —Deja la torta y el tarrito de mantequilla encima del arca y ven a acostarte conmigo. Caperucita roja se desnudó y fue a meterse en la cama, donde se quedó muy sorprendida al ver cómo era su abuela en camisón. Le dijo: —¡Abuelita, qué brazos más grandes tiene! —Son para abrazarte mejor, hija mía. —¡Abuelita, qué piernas más grandes tiene! —Son para correr mejor, niña mía. —¡Abuelita, qué orejas más grandes tiene! —Son para oír mejor, niña mía. —¡Abuelita, qué ojos más grandes tiene! —Son para ver mejor, niña mía. —¡Abuelita, qué dientes más grandes tiene! —¡Son para comerte! Y diciendo estas palabras, el malvado del lobo se arrojó sobre Caperucita roja y se la comió.

La segunda lectura es de tipo analítica en la cual se prestará atención a distintos aspectos del texto. Debe enfocarse en el lenguaje y el estilo que utiliza el autor, así como en los detalles de la trama, los personajes y la presentación del texto, es decir, su estructura. Recuerde que tomar notas de las observaciones realizadas durante esta lectura es de gran importancia.

Paso 2: identificar los personajes

El protagonista es el personaje principal de la historia y generalmente es quien impulsa la trama. Suele ser el personaje con el que los espectadores o lectores se identifican y siguen a lo largo de la historia. Este puede tener diferentes características y roles dependiendo del género de la historia, desde un héroe super poderoso hasta un tímido niño en su cuarto. Algo a tomar en cuenta es que no necesariamente el nombre de la historia coincide con este personaje así que no asuman antes de leer.

Caperucita es la protagonista de la historia porque todo se desarrolla a partir de sus acciones, sin ella no hay

cuento. Siempre tiene la mayor importancia. Es descrita como una niña bonita, amada por todos y que viste una caperuja roja, de ahí su nombre.

Su contraparte es el antagonista, que no necesariamente es un villano, sino más bien un personaje o fuerza opuesta a los intereses del protagonista. Además, el antagonista es quien crea conflictos y obstáculos que deben superarse en el desarrollo de la trama. No es necesario que el antagonista sea un humano o un animal; también puede ser una fuerza impersonal, como la naturaleza o la sociedad. En algunos casos, incluso el mismo personaje puede asumir el papel de protagonista y antagonista, luchando contra sus propias limitaciones o defectos para lograr sus objetivos.

El lobo se opone al objetivo de Caperucita, aunque de manera indirecta. No le interesa la comida sino la niña, como bocado. Es descrito como un animal astuto y engañoso que tiene un comportamiento marcadamente humano, aunque no viste o se para en dos patas.

Tanto protagonista como antagonista se agrupan dentro de los personajes principales, ya que todo el conflicto de la historia gira en torno a ellos, si cambian, la esencia de la historia cambia con ellos. Aunque existen varios tipos de personaje, simplificaremos la clasificación agrupando a todos los demás en la categoría de secundarios. Estos personajes a menudo están presentes para apoyar o complementar la historia del protagonista, aunque algunos pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de la trama y la personalidad del protagonista. Pueden tener una presencia constante o aparecer solo una vez. Y si bien son esenciales para la historia y su desarrollo, cambiarlos por otros o eliminarlos generalmente no tiene un impacto significativo en el resultado de esta. Sin

embargo, es el autor quien decide agregar complejidad a los personajes según convenga a sus objetivos narrativos.

La madre es la persona que da la orden de llevar la comida a la abuela y desencadena los hechos, pero no interviene más en la historia.

La abuela es el objetivo de caperucita, pero no tiene mayor participación.

Se menciona los leñadores como gente a la que el lobo teme, pero su aparición es meramente anecdótica, al menos en esta versión.

Paso 3: la estructura

Este paso se centra en la historia y su organización, asegurándose de que los elementos utilizados sean los necesarios y se ajusten correctamente al relato. Una de las estructuras más simples es la de tres actos, donde se identifican tres partes de la historia: el inicio o introducción, el desarrollo de la trama y el desenlace o final. Antes de empezar debemos dejar claro cuál es el conflicto de la trama, es decir, aquello que debe alcanzar el protagonista y el antagonista se lo impedirá. En el desenlace veremos resuelto este percance, de manera alegre o triste ya que no hay una única manera de hacer los cuentos.

Caperucita debe entregar una cesta de comida a su abuela, por orden de su madre. El lobo impide indirectamente que cumpla su tarea distrayéndola con engaños se ajuste a sus deseos.

La introducción es la primera parte de la historia y tiene como objetivo captar la atención del lector y presentar los elementos esenciales de la trama. No siempre tiene la misma extensión, pero su propósito se cumple cuando proporciona el contexto de

la historia, como el lugar y el tiempo en que se desarrolla la acción. Además, se presentan al protagonista y al antagonista para dejar claro su personalidad y el conflicto u objetivo que deberá resolverse.

La introducción comprende desde: "Érase una vez" hasta "y este tarrito de mantequilla".

En esta parte cumple con presentar a la protagonista y el conflicto. Generalmente la introducción nos presenta el día a día normal en la historia, los detalles del escenario, el tono y todo lo necesario para que podamos entender la historia. Si quisiéramos una versión donde Super Caperucita puede volar, este es el momento de decirlo, porque si lo hacemos después se sentirá improvisado y forzado. Sabemos que el relato se desarrolla en una aldea, que la niña y su madre viven solas y salvo eso la niña es exactamente como se supone que debe ser a su edad, sin nada extravagante. La introducción termina en lo que se conoce como un punto de giro, que es un evento que saca de su día a día al personaje.

La orden de llevar comida a la abuela es el punto de giro, porque sin esa orden la niña seguiría jugando en casa o ayudando a su madre, y por ende, el cuento no arrancarí.

El desarrollo es la parte central de la historia en la que se ocurren todos los eventos o aventuras del protagonista. Durante esta etapa, los personajes evolucionan y cambian, lo que permite al lector conocerlos mejor y comprender sus motivaciones y acciones.

El desarrollo comprende desde: "Caperucita roja salió en seguida" hasta "y llamó a la puerta: «Toc, toc»".

A medida que el relato avanza, la tensión debe aumentar para mantener al lector interesado y ansioso por saber cómo

terminará. El final de esta etapa también termina con un punto de giro, que en este caso marcará el inicio de la resolución del conflicto.

El desarrollo está marcado por los planes del lobo para comerse a la niña. Conocemos que ella es ingenua y que el animal no es de confianza. Esta etapa termina con Caperucita llegando a la casa de la abuela y golpeando la puerta. Sabemos que aquí termina la historia porque se han preparado todos los elementos para ello, la cosa cambiaría si alguien la hubiese acompañado o se regresaba a mitad del camino, pero al momento de llegar a casa sabemos que no hay más.

El desenlace es la parte en la que se resuelve el conflicto, ya sea de manera satisfactoria o no. Debe ser coherente con el relato y con los personajes, pero no necesariamente predecible. Es importante que el lector se sorprenda y obtenga un cierre satisfactorio y efectivo, dejando una impresión duradera al terminar. No es necesario que exista un castigo para el antagonista, ya que también puede haber redención o simplemente que continúe sin cambios. Sin embargo, al protagonista no se le permite quedarse igual que al inicio, y el lector debe tener claro cómo ha evolucionado a lo largo de la historia.

En este caso el final es trágico, la niña muere a causa de su imprudencia y no hay final redentor.

Paso 4: el estilo

Un mismo relato se puede contar de infinitas formas, por lo tanto, el docente debe identificar las claves, comenzando por los personajes, desglosando la estructura y ahora identificando el tono de esta. Este último es especialmente importante ya que influye en la percepción del lector.

Lo primero es **el tono**, el cual se refiere al estado emocional o la actitud que se refleja en la narración. Algunos cuentos pueden ser optimistas, mientras que otros pueden ser más melancólicos. Imaginen lo mucho que cambiaría esta historia si se la hubiese escrito a modo de cuento de terror o de fantasía espacial.

La historia pertenece al subgénero cuento (en este caso de hadas) y su tono es costumbrista, ya que relata algunas costumbres de la gente y el día a día en sus vidas, pese a tener un ligero tono fantástico. Además, presenta un tono moralista y didáctico, lo cual era característico de la época en que fue escrito.

El ritmo adecuado es un equilibrio entre la acción y la reflexión. El avance de la historia debe ser constante pero no apresurado, tomándose el tiempo para explicar lo necesario y lograr una comprensión adecuada de los hechos. El ritmo está vinculado con la velocidad, si una historia avanza lento, aburrirá. Si una historia avanza rápido, confundirá. Lo ideal es el equilibrio.

La estructura del cuento sigue un patrón repetitivo y regular en la prosa, lo cual es característico de una estructura clásica. Su ritmo es predecible y cadencioso, con oraciones y párrafos bien estructurados. Se presentan elementos clave en cada momento y se ofrece nueva información constantemente, lo que evita el aburrimiento. El final contrata un poco ya se presenta a modo de rimas, lo que causa una repetición que aumenta la tensión antes del trágico desenlace.

Hay muchos más elementos que pueden entrar en juego, pero estos son suficientes para comprender las bases del análisis literario. Por poner un ejemplo, analicemos la forma de construir el texto en términos de escritura:

La construcción del cuento respeta la narrativa clásica europea, con un gran componente de cuentacuentos que proviene de la tradición oral. Emplea el trabajo de un narrador, el cual relata algunas partes de la historia, su contexto y las acciones. Es extradiegético, es decir, no forma parte de la historia. Si bien se incluyen diálogos de los personajes, estos son muy generales y no revelan mayor personalidad de los protagonistas.

- Ya que conoces la estructura narrativa del cuento de la Caperucita te propongo un ejercicio creativo. Crea tu propia versión de la historia, cambiando los personajes y los hechos. No limites tu imaginación, La Caperucita podría ser una gatita engañada por un perro o un ser poderoso Inter dimensional que debe enfrentar sus miedos en los confines del universo, y llevar comida a su abuelita que vive por ahí cerca.

EL VIAJE DEL HÉROE

Como se dijo anteriormente, existen varios tipos de estructuras y acercamientos metodológicos en la construcción de una historia. Otra de las estructuras más populares y efectivas es el concepto del "Viaje del Héroe", propuesto por el estudioso de mitología y escritor Joseph Campbell en su obra seminal titulada "El héroe de las mil caras" (The Hero with a Thousand Faces), publicada por primera vez en 1949. Campbell fue un erudito de las religiones comparadas y los mitos, y en su trabajo exploró patrones comunes en los mitos y las historias de diferentes culturas de todo el mundo.

Campbell identificó una estructura narrativa común que encontró presente en una amplia gama de mitos y cuentos populares y, por ende, siguen patrones similares porque

reflejan aspectos universales de la experiencia humana y la búsqueda de significado en la vida.

El viaje del héroe es ampliamente utilizado en la literatura y el cine. Se basa en el concepto de que los héroes emprenden un viaje simbólico o físico en el que enfrentan desafíos y pruebas para lograr una transformación personal y regresar a su mundo con un nuevo conocimiento o habilidad que beneficia a su comunidad.

Al igual que la estructura en tres actos, esta incluye etapas comunes que debe seguir el protagonista. Estas suelen incluir la llamada a la aventura, donde el héroe se ve obligado a abandonar su vida cotidiana; el rechazo de la llamada, donde inicialmente se resisten a embarcarse en la aventura; el encuentro con el mentor, quien proporciona sabiduría y guía; las pruebas y aliados, donde el héroe enfrenta desafíos y encuentra ayuda en otros personajes; el enfrentamiento con el antagonista, el punto culminante de la historia; y el regreso triunfal, donde el héroe vuelve a su mundo con la recompensa obtenida.

A lo largo del viaje, el héroe experimenta un crecimiento personal, supera obstáculos, enfrenta sus miedos y descubre su verdadero potencial. Este arquetipo es apreciado por su capacidad para transmitir lecciones de vida, valores universales y la idea de que todos tenemos la capacidad de convertirnos en héroes al enfrentar nuestras propias pruebas y desafíos.

El trabajo de Campbell ha influido en muchos escritores, cineastas y artistas, y su concepto del Viaje del Héroe ha sido ampliamente adoptado y utilizado en la creación de historias y guiones. Ha sido una herramienta invaluable para comprender la narrativa y explorar el desarrollo de personajes en diversas formas de medios de comunicación

CAPÍTULO 6

ANÁLISIS LITERARIO

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

El análisis literario es el estudio detallado y crítico de una obra de literatura con el objetivo de comprender sus aspectos estructurales, temáticos, estilísticos y simbólicos. A través de este análisis, se busca explorar cómo el autor utiliza el lenguaje y los elementos literarios para transmitir su mensaje, así como identificar los temas centrales y las ideas subyacentes en la obra.

Al realizar este ejercicio teórico, se examinan diversos elementos como la trama, los personajes, el punto de vista narrativo, el estilo, la técnica literaria, la atmósfera y los símbolos utilizados. Además, se puede considerar el contexto histórico, cultural y social que influyó en la creación de la obra.

El análisis se aplica a diferentes géneros literarios, como la poesía, el teatro, la novela, el cuento, entre otros. Cada enfoque teórico o escuela de pensamiento, como el formalismo, el estructuralismo, el feminismo o el marxismo, ofrece diferentes herramientas y técnicas para el análisis.

Su objetivo es comprender la obra en su totalidad y apreciar su complejidad y riqueza como expresión artística y cultural. Sin embargo, este proceso puede ser complejo y requiere tiempo, paciencia y lecturas múltiples para detectar y analizar los elementos clave.

Este análisis es clave para el docente, ya que le permite evaluar la calidad de las obras que utiliza en su enseñanza. Ayuda a seleccionar obras de calidad que enriquezcan el aprendizaje de los estudiantes y promuevan el desarrollo de habilidades críticas de lectura y análisis. Además, el análisis literario fomenta la apreciación de la literatura y su valor estético y cultural, porque quien lo realiza comprende que leer solo es la superficie y hay toda una experiencia intelectual y subjetiva por descubrir en cada obra.

ANALIZANDO LA NARRATIVA

A continuación, se presenta un proceso que establece las bases para adentrarse en el análisis del contenido de una obra literaria. Es importante tener en cuenta que este proceso brinda conocimientos básicos y se desarrolla a través de la lectura de teoría y la práctica constante. Al igual que en el capítulo anterior, se ha considerado apropiado presentar el proceso en forma de pasos.

Paso 1: primero lo primero

Realiza el análisis propuesto en el capítulo anterior. No se puede analizar a profundidad una obra que no se ha analizado superficialmente antes.

Paso 2: el autor y su obra

Como sabemos que cada obra refleja el pensamiento de su autor y la idiosincrasia de la sociedad en la que fue escrita, no se puede excluir el contexto histórico y cultural que atravesó durante su creación. Es posible analizar una obra sin tomar en cuenta esta parte, pero creo que algo más de conocimiento nunca sobra.

El autor y su obra

Charles Perrault fue un escritor francés nacido el 12 de enero de 1628 en París y fallecido el 16 de mayo de 1703. Es reconocido principalmente por sus cuentos de hadas clásicos que han dejado una huella duradera en la literatura infantil. Perrault provenía de una familia acomodada y tuvo una educación privilegiada. Estudió derecho y trabajó como abogado en el servicio público durante gran parte de su vida. Sin embargo, su verdadera pasión era la literatura. Dedicó parte de su vida a recopilar historias de la tradición oral europea y es así como les dio forma a cuentos como "La Cenicienta", "La Bella Durmiente" y "Caperucita Roja". Estas historias se basaron en cuentos folclóricos y leyendas populares que Perrault adaptó y añadió su propio estilo narrativo. Sus cuentos tuvieron un gran impacto y ayudaron a establecer los fundamentos de la literatura infantil moderna. Además de sus cuentos de hadas, Perrault también escribió poesía, obras teatrales y ensayos literarios. También fue miembro de la Academia Francesa, la prestigiosa institución literaria fundada por el cardenal Richelieu. Respecto al cuento, este se publicó como parte de la obra Cuentos de Antaño, en Francia de 1697.

Con esto hemos aprendido que el cuento de la Caperucita es una ventana a la sociedad rural de su tiempo, rescatada de las tradiciones orales y no una obra inédita. Esta información ya nos anticipa que el relato cuenta más de lo que se puede leer.

Contexto social

En aquel entonces, Francia era una monarquía gobernada por el rey Luis XIV, consolidada como una potencia mundial con territorios en Europa, América, África y Asia. Durante este periodo, hubo un

florecimiento militar, artístico y social significativo. Las grandes ciudades experimentaban un crecimiento próspero, mientras que las pequeñas aldeas seguían siendo comunidades feudales, principalmente agrícolas y ganaderas. La administración de justicia recaía en manos de los terratenientes o señores feudales, quienes establecían las normas y los castigos para los infractores. Debido a la falta de control y supervisión, a menudo abusaban de su poder y los menos privilegiados no recibían justicia.

Los poblados estaban separados por largas distancias y densos bosques, lo que generaba inseguridad durante los viajes debido a los peligros naturales y, principalmente, por las acciones de los seres humanos.

Existía además una marcada desigualdad entre la aristocracia y la clase trabajadora. Estos últimos enfrentaban problemas de salud, alimentación, pobreza, escasez, analfabetismo y falta de justicia. Estas problemáticas empeoraron a lo largo de las décadas y sentaron las bases para la revolución francesa, que tendría lugar casi un siglo más tarde y llevaría al fin de la monarquía.

El contexto social de ese entonces es muy similar a lo que se vive hoy en día en algunos poblados rurales. Estos datos no son solo historia sino el reflejo de los sueños e inconformidades de la gente. Solemos ambientar estas historias en sitios mágicos e idílicos y nos olvidamos de que se trata de personas, tal como nosotros.

Paso 3: simbolismo en los personajes

Los personajes nunca son solo lo que aparentan. Su simbolismo puede variar según la historia y la intención del autor. Esto

permite apreciar una capa adicional de significado y profundidad en la narrativa, lo que enriquece la experiencia de lectura y proporciona una forma de explorar temas y conceptos más allá de la historia superficial.

Generalmente los personajes representan conceptos o ideas abstractas más allá de su papel en la trama. A través de su descripción, acciones o atributos, los personajes adquieren un significado simbólico que trasciende su función literal en la historia. De este modo se puede transmitir mensajes más profundos, explorar temas universales o enfatizar ciertos aspectos de la historia.

El héroe puede simbolizar la valentía, el sacrificio, la lucha por la justicia o la superación personal mientras que el villano puede simbolizar la maldad, la corrupción o las fuerzas negativas.

Caperucita Roja

El color rojo del manto de la protagonista no es casual, sino que se relaciona simbólicamente con la pasión y el amor. Además, se asocia con la sangre, lo cual se destaca porque al ser un manto que llega a una niña, simboliza su transición hacia la pubertad. En aquellos tiempos, esto indicaba que la niña estaba en edad fértil y, por ende, era objeto de interés para los hombres y considerada apta para el matrimonio.

Es importante tener en cuenta que el promedio de vida en esa época rondaba entre los 30 y 40 años, por lo tanto, no resulta descabellado pensar que a esa edad ya se consideraba que había transcurrido casi la mitad de la vida de una persona. Además, en ese contexto histórico, los niños eran vistos como adultos en miniatura. Posteriormente, se desarrollaron teorías del desarrollo humano que cambiaron esta perspectiva. Es

necesario comprender que al hablar de una "niña" en ese entonces, nos referimos a una persona vista desde la perspectiva de su propia época, y no de acuerdo con los estándares actuales. Este aspecto simbólico nos brinda una visión de cómo ha evolucionado la sociedad en términos de calidad de vida, leyes y moralidad a lo largo del tiempo.

Lobo

El lobo es un animal depredador presente en los relatos de esa época. En primer lugar, se le representa como una fuerza de la naturaleza, pero es importante tener en cuenta que es un animal social que generalmente caza en grupo y no de forma individual. Por lo tanto, su simbología no debe interpretarse de manera literal. En los cuentos, se le atribuyen características humanas, como hablar y vestirse, lo que aleja su representación de su naturaleza animal.

En el caso específico del lobo en el cuento, se presenta como una representación masculina que desea a la mujer protagonista y está dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguirla, cayendo en los típicos engaños. En esta simbología, se combinan la astucia y voracidad del animal con las malas intenciones de los depredadores sexuales.

Es importante destacar que esta interpretación simbólica no debe generalizarse a todos los cuentos o relatos que incluyan la figura del lobo. Cada historia puede tener su propia simbología y mensaje particular. Además, es esencial considerar el contexto histórico y cultural en el que se escribió el cuento para comprender plenamente su significado y su relación con las dinámicas sociales y de género de la época.

Paso 4: simbolismo del contexto

Ahora es el turno del entorno en el que suceden los hechos. Ya contamos con un trasfondo histórico y ahora es momento de profundizar en su análisis.

Casa de la madre

Este lugar representa la infancia y la inocencia de Caperucita, donde se siente cuidada y amada por su figura materna. Un sitio que brinda seguridad, protección y familiaridad; un refugio seguro frente a los peligros del mundo exterior. Al abandonar la casa para adentrarse en el bosque, Caperucita comienza a enfrentar los desafíos y peligros propios de la vida adulta, por lo tanto, representa el punto de partida y la inocencia perdida a medida que se adentra en el mundo desconocido.

Bosque

El bosque es un lugar simbólico de peligro, tentación y transición hacia la vida adulta. Es el escenario donde ocurren los encuentros con el lobo y donde Caperucita debe enfrentar los desafíos y las pruebas propias de su crecimiento y madurez. Este es un mundo exterior desconocido y lleno de peligros que representa la transición de la seguridad y la protección del hogar hacia las realidades más complejas y desafiantes de la vida adulta.

También se asocia este lugar con la tentación y la seducción. Es en este entorno donde el lobo, disfrazado de alguien confiable, engaña a Caperucita y desencadena los eventos cruciales de la historia. Es innegable la atracción hacia lo desconocido, la

posibilidad de tomar malas decisiones y las consecuencias que pueden surgir de ello.

Casa de la abuela

A diferencia de la casa de la madre, este es un lugar de seguridad aparente que oculta un peligro latente. A primera vista, es un sitio familiar y acogedor, donde Caperucita espera encontrar a su querida abuela, sin embargo, es el escenario donde el lobo disfrazado engaña a Caperucita y a su abuela para poder devorarlas. Representa la traición y el peligro que pueden encontrarse incluso en lugares aparentemente seguros.

Esta pérdida de inocencia y la confrontación con la realidad más cruda, finaliza con la inevitabilidad de la muerte. La imagen de la abuela en la cama, debilitada por el lobo, sugiere el paso del tiempo y el ciclo natural de la vida.

Los escenarios presentes en el cuento reflejan diferentes etapas de la vida de una mujer en esa época. Se inicia con la seguridad y protección que ofrece el hogar materno, del cual la protagonista debe eventualmente alejarse. Luego, el bosque simboliza la vida adulta y las situaciones desafiantes que debe enfrentar. Por último, la casa de la abuela representa el final de los días y la espera inevitable de la muerte.

Paso 5: simbolismo de los hechos

De igual manera, la manera de actuar de los personajes y las consecuencias de sus actos requieren de un análisis especial. En este punto incluiremos aquellos elementos que ofrecen pistas para entender el contexto del mensaje.

El encuentro con el lobo

El lobo, como depredador, tienta a la niña a cambiar su camino en contra de los deseos de la madre. En esta parte del cuento, es relevante destacar la presencia simbólica de las avellanas y las mariposas, elementos con los que la niña juega. Las avellanas simbolizan la fertilidad y marcan la transición de la niña hacia la etapa de la pubertad. Por otro lado, el juego de las mariposas hace alusión a la expresión "mariposas en el estómago", que representa un amor incipiente y lleno de ilusiones. Estos elementos están relacionados con la reproducción, el amor y las metáforas que los rodean.

El final

Literalmente se narra que la niña se desnudó y se acostó en la cama junto al lobo vestido de abuela. En este punto inicia el final inicia una serie de preguntas relacionadas a los sentidos del animal, lo que convierte a la escena en una experiencia corporal de tipo erótico que termina con la muerte de la protagonista.

Al combinar todos los análisis, el cuento se transforma en una forma de advertir a las jóvenes que entran en edad fértil sobre la importancia de protegerse de los hombres que buscan dañarlas. Dado que no existía un sistema legal que las protegiera, el cuidado recaía por completo en ellas. A lo largo del tiempo, el cuento ha sufrido varias versiones, cada una con su propia interpretación y mensaje según el contexto y el autor.

Si el docente desea profundizar en estos aspectos, es recomendable adentrarse en el campo de la semiótica, una disciplina que se ocupa del estudio e interpretación de los signos y símbolos utilizados en diversas formas de lenguaje, ya sean visuales, sonoros, verbales o gestuales. Todas las formas de comunicación humana son procesos de codificación y

decodificación de signos cuyo significado es atribuido por los seres humanos a través de la cultura y la experiencia.

ANÁLISIS COMPARATIVO

El análisis comparativo es un enfoque que consiste en examinar y contrastar elementos, características o aspectos de dos o más objetos, obras o situaciones para identificar similitudes, diferencias y relaciones entre ellos. Este tipo de análisis se utiliza en diversas disciplinas, como la literatura, la historia, la sociología, la psicología, entre otras.

En el ámbito literario, este análisis se emplea para estudiar diferentes obras de un mismo autor, obras de diferentes autores, obras de diferentes períodos literarios o incluso obras de diferentes géneros literarios. Su objetivo es examinar cómo se desarrollan temas, cómo se utilizan recursos literarios, cómo se construyen personajes o cómo se abordan determinados aspectos temáticos en cada obra, y así establecer similitudes y diferencias entre ellas.

Permite profundizar en la comprensión de las obras y ampliar la perspectiva sobre un tema o aspecto en particular. También revela patrones, influencias o corrientes literarias que atraviesan las obras comparadas. A continuación, haremos un pequeño análisis comparando la versión de la Caperucita de Charles Perrault y la de los hermanos Grimm.

La Caperucita Roja (resumen del cuento de Jacob y Wilhelm Grimm)

Había una adorable niña llamada Caperucita Roja, amada por todos, especialmente por su abuelita. Un día, la madre de Caperucita le pide que lleve una canasta de pastel y vino a su abuelita, quien está enferma. En el camino, Caperucita se encuentra con un

lobo, sin saber que puede ser peligroso. El lobo engaña a Caperucita, desviándola del camino hacia el bosque, mientras él corre a la casa de la abuelita, la devora y se disfraza con su ropa y gorro. Cuando Caperucita llega a la casa de su abuelita, encuentra al lobo disfrazado, quien la engaña y también la devora. Un cazador que pasa por allí escucha los ronquidos del lobo, lo descubre y lo mata para rescatar a Caperucita y su abuelita. Caperucita aprende la lección de no desviarse del sendero y todos se alegran de estar a salvo.

Aunque en esencia se trata del mismo relato, en este se encuentra la presencia del cazador que salva tanto a la abuela como a Caperucita, lo que le otorga un final feliz al cuento. Pero pese a esto, el mensaje no es del todo adecuado para nuestros días.

El Cazador

El cazador (o en algunas versiones, leñador) es un hombre que domina a la naturaleza con las herramientas creadas por su ingenio, un hombre justo y trabajador que se sobrepone al abusador y malvado. Aparece como el salvador de las mujeres, enfatizando que la única esperanza para ellas recae en el favor masculino.

Existen diferentes versiones del cuento en las que el ingenio de la niña es lo que la salva. Sin embargo, estas interpretaciones y reescrituras varían debido al contexto social y a las intenciones de los autores. No se trata de buscar aspectos negativos en las obras, sino de comprender que son productos complejos que pueden ser interpretados de manera subjetiva. Lamentablemente, algunas de estas reescrituras, motivadas por la intención de "proteger" la inocencia infantil, han llevado a que el mensaje original del cuento se reduzca a una simple

moraleja sobre la obediencia a los adultos. Esto ha hecho que la historia pierda su profundidad y significado original.

(Foucault, 1975)

ANALIZANDO LAS IMÁGENES

Los dibujitos que adornan los cuentos son en verdad ilustraciones profesionales que desempeñan un papel fundamental en la literatura infantil debido a su capacidad para enriquecer la experiencia de lectura. Aportan elementos visuales que complementan y amplían la comprensión de la historia, permitiendo que los lectores se sumerjan en el mundo narrativo de una manera más vívida y emocional.

Las ilustraciones ayudan a visualizar a los personajes, escenarios y eventos descritos en el texto, permitiendo seguir la trama y comprender mejor los conceptos y emociones presentados en la historia. Además, transmiten información adicional que no se encuentra en el texto, como expresiones faciales, gestos y detalles visuales que enriquecen la caracterización de los personajes y la atmósfera del relato. También pueden proporcionar pistas visuales sobre el significado de palabras desconocidas o conceptos abstractos, facilitando la comprensión y el análisis.

Este valioso recurso fomenta el gusto por la lectura y promueven el desarrollo de habilidades literarias. El lector aprende a asociar las imágenes con las palabras y a interpretar la información visual de manera secuencial, fortaleciendo así su comprensión de la narrativa y su capacidad para seguir una historia. Pese a que esto es tema de otro libro, a continuación, voy a ofrecer un ejemplo de análisis para comprender mejor el tema.

- Practica el análisis mediante la lectura de otros cuentos clásicos. Primero intenta hacerlo por tu cuenta y luego busca en internet análisis de otras personas para que puedas comparar tus resultados.

- Cada interpretación llega a tener validez ya que existen temas que son comunes para la sociedad, pero varias ideas que solo obedecen a tu subjetividad. Es imposible no meter algo propio en el análisis.

- El análisis literario o de obras de arte en general, requiere de mucho conocimiento teórico, así que busca libros que puedan ofrecerte información adicional.

ANÁLISIS DE LAS ILUSTRACIONES

Debido a la limitación de usar ilustraciones más contemporáneas debido a los derechos de autor vigentes, he decidido utilizar las ilustraciones más antiguas a las que tuve acceso.

Ilustración 17. grabado de Gustave Doré, 1862, inspirado en el cuento de Perrault porque lleva una torta y un tarro de manteca.

Ilustración 18. Ilustración inglesa, firmada por BJ Z, de la imprenta Kronheim & Co., para una edición neerlandesa de KH Schaad (Ámsterdam, 1868).

Los dos ejemplos anteriores solo están para apreciar la variedad en el estilo y la técnica, pero para el análisis se concentrará en la obra pictórica del siglo XIX, del francés François Fleury-Richard, ya que considero que ofrece más juego interpretativo acorde a los fines de este libro.

Paso 1: Contexto

Varios elementos definen el contexto de una obra y le otorgan significados diferentes. Estos elementos incluyen la sociedad, los hechos históricos, el código moral del autor, el estado anímico y otros. El arte es influenciado por el autor y su época, por lo que juzgar una obra de otra época con los estándares

actuales puede resultar injusto. Sin embargo, es más fácil desvincular el contexto de la imagen, ya que ciertos elementos visuales pueden ser estéticamente familiares y cercanos, independientemente del año de su creación.

Es importante tener en cuenta que la ilustración puede ser un producto independiente de la obra original, a menos que ambas formen parte de la misma publicación. En el siglo XIX, la sociedad estaba más cerca de la nuestra que de la Europa del siglo XVII. Históricamente, la sociedad se encontraba inmersa en el idealismo y el positivismo, centrándose en la ciencia, la naturaleza, la conciencia y la existencia humana. Desde el punto de vista artístico, el romanticismo predominaba, valorando las emociones, la imaginación, la naturaleza y el individualismo. Los artistas y escritores románticos se inspiraban en el pasado, el folclore, los paisajes naturales y los sentimientos personales. Por otro lado, el realismo se enfocaba en representar la realidad objetiva y la vida cotidiana, retratando a menudo a las clases trabajadoras y las condiciones sociales.

Paso 2: Observar

A menudo, las personas tienden a pasar por alto los detalles de una ilustración y se centran únicamente en identificar su tema principal. Sin embargo, es crucial examinar cuidadosamente la imagen para descubrir el mensaje subyacente que se está transmitiendo. Al igual que ocurre con el texto, es posible que detrás de lo que se ve se esconda un subtexto inteligentemente diseñado. Por lo tanto, es importante prestar atención a los objetos, personajes, colores y formas presentes en la ilustración, ya que estos elementos pueden ofrecer valiosas pistas sobre lo que el autor realmente quiere expresar.

En este sentido, comprender el contexto de la obra y la representación del folclore europeo es fundamental. La escena puede ser presentada de una manera realista, alejada de la fantasía, mostrando una escena que refleja la sociedad de esa época. Para los adultos, al ver este tipo de escenas, es común concentrarse en la idea general, mientras que los niños tienden a observar los detalles y asignarles un significado a todo lo que ven.

Paso 3: Técnica

Para llevar a cabo este proceso, es fundamental contar con conocimientos teóricos que se adquieren a través de la práctica y el estudio del arte, tanto en su teoría como en su técnica. Si bien identificar el movimiento artístico al que pertenece una obra proporciona un valioso contexto, también podemos enfocarnos en detalles que solo se pueden observar. El tipo de técnica utilizada en la creación de la ilustración, como acuarela, óleo, lápiz, entre otros, nos ofrece pistas sobre el mensaje, ya que influye en la forma en que el autor aborda la obra. Por ejemplo, un dibujo a lápiz requiere menos preparación y recursos en comparación con un óleo, que puede ser un ejercicio de planificación y logística. Además, es importante prestar atención a los trazos y pinceladas, ya que un lápiz puede producir líneas finas y delicadas o trazos gruesos y marcados, mientras que las pinceladas pueden ser suaves y definidas o ásperas y aleatorias. Estos elementos en conjunto pueden revelar el estado de ánimo del artista o ser utilizados como recursos expresivos. Recuerda que la práctica y el estudio continuo son clave para mejorar en el arte.

En este caso, la obra se trata de una pintura al óleo y su técnica respeta este proceso, otorgando énfasis al uso del claroscuro, lo que acentúa el tono tenebroso de la obra. Cabe recalcar que esta obra no es propiamente

infantil, y las técnicas que se usan representan otro tipo de simbolismos. A continuación, pasaré a ejemplificar algunos de ellos:

Paso 4: personajes

¿Quiénes son los personajes en la ilustración y cómo se presentan y se relacionan entre sí? Identifica las emociones y sentimientos: observa las expresiones de los personajes, sus acciones y gestos para comprender qué están pensando. Una sonrisa puede transmitir varias cosas, desde una alegría serena hasta una inquietud nerviosa. Presta atención a las posturas, la vestimenta y los objetos con los que interactúan, ya que todos estos elementos pueden brindarte pistas sobre las verdaderas intenciones de los protagonistas y cómo afectan la percepción del espectador.

La niña se mantiene de pie de manera solemne frente a la cama, ofreciendo un saludo tímido sin pronunciar palabra. A pesar de ello, se puede percibir un cierto aire de miedo en su postura seria y tensa. En contraste, el lobo se encuentra boca abajo, adoptando una posición canina que denota seguridad, con sus patas flexionadas indicando tranquilidad y control de la situación. Al observar que el lobo está hablando, es posible que se trate de la escena en la que invita a Caperucita a acostarse con él. Además, el lobo destaca con un intenso reflejo de luz, resaltándolo por encima de la niña que tiene una paleta de colores más variada. Esto puede sugerir que el autor busca presentar al lobo como una revelación que el espectador puede percibir, pero que la niña aún no ha descubierto.

Paso 5: entorno

Es fundamental prestar atención al entorno que rodea a los personajes y a los elementos presentes en la ilustración. Un buen artista no coloca objetos al azar; cada uno, desde un reloj que marca una hora específica hasta una pequeña aguja sobre la mesa, tiene un propósito expresivo. Asimismo, es importante no pasar por alto el uso de la luz y la oscuridad en la escena. Incluso los detalles aparentemente insignificantes pueden tener una gran relevancia en la obra final, por lo tanto, no cometas el error de subestimar nada durante tu proceso creativo.

Se pueden observar las herramientas propias del campo y la distribución de la casa en una escena campestre. La estructura del lugar parece más similar a un granero que a una casa o guarida de animales. La puerta está en dirección opuesta a la niña, quien se encuentra contra la pared, lo que indica que escapar es imposible. Además, se puede apreciar un cuarto oscuro, aunque arriba hay una ventana abierta que podría representar una posible salida, pero su acceso es igualmente difícil. La luz que entra por las ventanas crea una atmósfera macabra pero realista en la escena. La caperuza en el suelo y la niña descalza sugieren que ella se siente cómoda en ese lugar, que sabemos que es la casa de la abuela. Dado el contenido de la cesta, que nos indica que se trata de la versión de Perrault, ya podemos anticipar el desenlace de esta escena. Aunque las flores presentes son importantes, no podemos identificarlas, por lo que los posibles significados se nos escapan. En resumen, esta escena es típica del romanticismo.

Paso 6: composición

Lamentablemente, este paso requiere un conocimiento teórico complejo que puede resultar desafiante para los estudiantes de

arte. Implica examinar minuciosamente los elementos visuales de la obra, su organización y su interacción para crear una impresión estética y comunicar un mensaje al espectador. Una técnica comúnmente utilizada es la regla de los tercios, que consiste en analizar cómo se destaca el elemento más importante, las líneas que forman los objetos y su dirección en la imagen. También se evalúa si la imagen es simétrica, si hay equilibrio en los elementos visuales o si una parte parece ser más pesada, densa o menos armónica que el resto. Afortunadamente, existen varios libros y videos que explican detalladamente este proceso. Solo se requiere dedicación y paciencia. Aunque pueda parecer menos relevante al principio, te sorprenderás de lo que puedes descubrir en una ilustración cuando comprendes este lenguaje visual.

Paso 7: color

Este paso también requiere conocimiento teórico, pero afortunadamente es más intuitivo. Consiste en examinar el uso del color en la imagen, ya que puede tener diversos simbolismos según la cultura, el contexto y la interpretación personal. ¿Qué colores predominan? ¿Se utiliza algún color específico para crear un estado de ánimo o una sensación particular? Reflexiona sobre las emociones y asociaciones que te evocan los colores. Por ejemplo, el blanco puede transmitir pureza, inocencia, paz, limpieza y claridad, mientras que el negro puede evocar elegancia, sofisticación, misterio y tristeza. Es importante recordar que estos simbolismos pueden variar según la cultura y el contexto en el que se utilicen. Por ejemplo, en algunas culturas el rojo puede simbolizar buena suerte y felicidad, mientras que en otras puede estar asociado a la muerte o a malos presagios. Recuerda que los artistas utilizan los colores no solo para reflejar la realidad, sino también como una forma de expresión personal.

Paso 8: Simbolismo

Una vez que has identificado todos los elementos presentes en la ilustración, intenta realizar una interpretación global de la misma. ¿Qué mensaje se está transmitiendo? ¿En qué contexto se desarrolla? ¿Qué emociones y sentimientos se representan? ¿Cómo contribuyen los elementos visuales a ese mensaje? Todas estas consideraciones, combinadas con la experiencia subjetiva de cada individuo, generan interpretaciones y conclusiones únicas para cada persona. Aquí es donde reside la importancia de una imagen como parte de un producto literario.

- Analizar imágenes es un tema complejo que al igual que la literatura requiere de mucho espacio para abarcar sus propios principios. Dependiendo del momento en que leas esto es muy probable que me encuentre escribiendo o ya haya publicado un libro al respecto. Te invito a buscarlo o visitar mi canal de **YouTube: Juan Zyrkero**

NO EXISTE EL SOBRE ANÁLISIS

Quiero finalizar con una reflexión personal, para quienes puedan pensar que el análisis, es exagerado, impreciso y subjetivo. Mucho peor aun cuando se afirma que de una obra tan corta se obtiene tanta información que cae en el sobre análisis. El análisis tiene un componente crítico y reflexivo importante que examina y busca conexiones entre diferentes aspectos. No se limita a la observación pasiva, sino que requiere un enfoque activo y descriptivo. Su objetivo es cuestionar las estructuras de poder y cómo el conocimiento se utiliza para ejercer control sobre las personas. También implica autorreflexión y cuestionamiento de los límites de nuestro propio conocimiento. Un análisis crítico, histórico y filosófico, es

importante para comprender cómo el poder se ejerce a través de prácticas discursivas y formas de conocimiento (Foucault, 1975).

Sin importar el método de análisis que usemos, lo que se busca es desentrañar las relaciones de poder y las formas de conocimiento en una determinada época, sin buscar una verdad universal o una explicación causal. De este modo podemos desestabilizarlas y examinar las prácticas sociales y culturales desde una perspectiva más amplia.

Es importante tener en cuenta que, al interpretar un cuento, cada lector aporta su propia subjetividad, lo que puede dar lugar a diferentes significados de los elementos según la persona. Por lo tanto, es fundamental profundizar en el análisis para abarcar estas múltiples interpretaciones y comprender la riqueza simbólica y las posibles lecturas que puede ofrecer la obra literaria. Bien llevado, el análisis permite una deconstrucción del ser y un auto conocimiento consciente y efectivo.

Invito a mirar más allá de la superficie y a considerar las implicaciones más profundas de las obras culturales, los sistemas de gobierno y las estructuras sociales. Al ejercer una actitud crítica, no solo estamos enriqueciendo nuestro propio conocimiento, sino que también contribuimos a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

CAPÍTULO 7

Sugerencias para seleccionar obras

¿UNA NECESIDAD CURRICULAR?

La literatura ayuda a fomentar la reflexión y el análisis crítico, desarrollar la imaginación y la creatividad, ampliar el vocabulario y mejorar la comprensión lectora. Entonces, el docente que quiera utilizar obras literarias como complemento a sus clases debe orientar las actividades escolares hacia un enfoque humanista. Entonces, las didácticas utilizadas deben enfocarse al desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales, sociales y éticas de los estudiantes, colocando al estudiante como el centro del proceso de aprendizaje para desarrollar integralmente su potencial como ser humano. Cada individuo tiene valor intrínseco y posee la capacidad de autotranscendencia, crecimiento personal y contribución positiva a la sociedad.

Es importante tener claro que, antes de adaptar el currículo para lograr las destrezas esperadas a través del enfoque humanista, el docente debe comprender que no puede enseñar lo que no sabe. Si no lees con frecuencia y no comprendes las implicaciones expresivas de la literatura, estás perjudicando seriamente a tus estudiantes cada vez que utilizas cuentos, canciones y poemas como actividades vacías y superficiales. Un docente que no lee tiene una gran limitación para enseñar literatura, ya que esta disciplina requiere la lectura y el análisis de obras literarias para entender los elementos y las técnicas

que conforman una obra y transmitir ese conocimiento a los estudiantes. Por lo tanto, la primera parte de este libro brinda los fundamentos necesarios para cumplir con este requisito. Sin embargo, si no sientes interés por la literatura, estás perdiendo la oportunidad de conocer y disfrutar la riqueza de los libros, así como de transmitir tu pasión por la lectura a tus estudiantes (Elichiry & Regatky, 2019).

Sin embargo, no es suficiente con leer, ya que cada persona tiene sus propios gustos. Como docente, es importante estar familiarizado con la amplia gama de libros disponibles en el mercado editorial y su disponibilidad en tu localidad. Es fundamental estar actualizado sobre las publicaciones más recientes, así como tener conocimiento de los clásicos y las obras literarias reconocidas. Este conocimiento te permitirá tener opciones variadas al seleccionar textos de calidad que se ajusten a los objetivos pedagógicos de la enseñanza de la literatura. Además, al tener un abanico más amplio de opciones, podrás identificar aquellos títulos que resulten más atractivos e interesantes para tus estudiantes.

Por lo tanto, el primer criterio para la selección de obras literarias es el conocimiento. Lee constantemente y visita con regularidad las librerías de tu localidad. Mantente al tanto de las novedades sobre nuevos autores y sé consciente de los autores más populares, así como de las obras reconocidas y premiadas. De esta manera, podrás enriquecer tu conocimiento y brindar a tus estudiantes una experiencia literaria más enriquecedora.

LITERATURA Y SUS FORMATOS

El segundo criterio implica conocer los diferentes tipos de libros que se encuentran disponibles. Utilizar diferentes tipos de formatos en la educación es importante porque garantiza la

accesibilidad y atiende a los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes. La variedad en el aula crea un entorno de aprendizaje inclusivo y enriquecedor que se adapta a las necesidades individuales de cada persona. Con el avance de la tecnología, la literatura ha logrado adaptarse a diferentes formatos que conservan su esencia y ofrecen experiencias de lectura diversas, entonces, seguir creyendo que solo existe un tipo de libros es negarse a mejorar la calidad educativa y encontrar herramientas que faciliten el aprendizaje.

Libros

Un libro es una recopilación de hojas de papel impresas o manuscritas, unidas por uno de sus lados y encuadradas en una cubierta, que conforma una obra literaria u otro tipo de contenido. Los libros pueden presentar una variedad de tamaños, formas y estilos, y pueden almacenar diversos tipos de contenido, que van desde obras de ficción, poesía y ensayos, hasta biografías y manuales de instrucciones, entre otros. A lo largo de la historia humana, los libros han desempeñado un papel crucial como medio de comunicación y transmisión de información. Han sido herramientas fundamentales para la educación y el desarrollo cultural y social, permitiendo a las personas acceder a una gran cantidad de conocimientos y perspectivas que, de otra manera, serían difíciles de obtener.

Audiolibros

Un audiolibro es una grabación de una lectura en voz alta de un libro. En otras palabras, es una versión en audio de un libro, donde los oyentes pueden escuchar la narración en lugar de leer el texto impreso. Los audiolibros se pueden reproducir en dispositivos de audio como reproductores de MP3, teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras. En algunos países, también se han vuelto muy populares como programas de radio.

Los audiolibros brindan una forma accesible de disfrutar de la lectura para aquellos que tienen problemas de visión, dislexia o dificultades para leer, así como para aquellos que prefieren escuchar la narración en lugar de leer el texto. También son una excelente opción para aquellos que tienen poco tiempo para leer, ya que pueden escuchar los audiolibros mientras realizan otras actividades, como conducir, hacer ejercicio o trabajar. Estos audiolibros pueden ser narrados por una sola persona o por un elenco de actores de voz, y pueden incluir efectos de sonido y música para enriquecer la experiencia auditiva. Al igual que los libros impresos, los audiolibros pueden abarcar géneros literarios como ficción, no ficción, biografías, ensayos y otros.

E-book

Un e-book, también conocido como libro electrónico, es un formato digital que se puede leer en diversos dispositivos electrónicos, como lectores electrónicos, tabletas, computadoras o teléfonos inteligentes. Estos libros digitales están diseñados para emular la apariencia y la funcionalidad de un libro impreso, pero ofrecen varias ventajas adicionales.

Por ejemplo, los e-books son altamente portátiles, ya que pueden almacenarse en un dispositivo electrónico y leerse en cualquier momento y lugar. Además, suelen ser más económicos que los libros impresos y se pueden adquirir y descargar instantáneamente a través de tiendas en línea. A diferencia de los libros impresos, estos pueden incluir elementos interactivos como hipervínculos, videos y animaciones, lo que brinda una experiencia de lectura más enriquecedora.

Libros interactivos

Este formato ofrece una experiencia de lectura enriquecida e interactiva para los lectores. A diferencia de un libro tradicional, que es unidireccional, los lectores se involucran de manera más activa y pueden participar en la historia o aprender a través de experiencias enriquecidas. Estos libros interactivos pueden incluir elementos como solapas, deslizadores, botones, sonidos y luces, entre otros. Además, pueden contener elementos digitales, como videos, animaciones y juegos, que se pueden acceder mediante dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes o tabletas.

Algunos ejemplos de libros interactivos son los libros pop-up, los libros de realidad aumentada, los libros con luces y sonidos, y los libros con códigos QR que llevan a los lectores a sitios web interactivos. Es importante destacar que este tipo de material no es un simple juguete, ya que la lectura sigue siendo el componente principal. Sin embargo, ofrecen una experiencia más envolvente y atractiva. Pueden ser una excelente manera de motivar a los niños a leer y aprender, o una opción interesante para aquellos que buscan aprender de manera práctica y participativa.

DESARROLLO COGNITIVO

El tercer criterio para la selección de obras literarias consiste en identificar las habilidades humanas que se corresponden con las diferentes etapas del desarrollo cognitivo. Al igual que en secciones anteriores, nos centraremos en una teoría del desarrollo para simplificar y contextualizar este criterio. Con esta base, los docentes pueden utilizar estas sugerencias de acuerdo con el modelo educativo que consideren más conveniente para sus estudiantes.

Jean Piaget fue un destacado psicólogo suizo conocido por su estudio del desarrollo cognitivo en niños. Según su teoría, el

desarrollo cognitivo se refiere a cómo los seres humanos construyen conocimiento a medida que crecen y maduran. Este proceso implica la asimilación, que es la incorporación de nueva información en los esquemas existentes, y la acomodación, que implica modificar los esquemas existentes para adaptarse a la nueva información. A medida que interactuamos con el mundo, nuestros esquemas se ajustan constantemente para incorporar nuevos conocimientos y habilidades. A continuación, se detallan brevemente las cuatro etapas principales de este desarrollo:

- Etapa Sensoriomotora (0-2 años): Durante esta etapa, los niños aprenden sobre el mundo a través de sus sentidos y acciones físicas. Adquieren habilidades como la percepción de la realidad, la coordinación visomotora y la capacidad para formar conceptos básicos.
- Etapa Preoperatoria (2-7 años): En esta etapa, los niños comienzan a desarrollar la capacidad para representar mentalmente objetos y eventos en el mundo, y a comprender conceptos abstractos. Sin embargo, aún no tienen la capacidad para razonar lógicamente o entender perspectivas múltiples.
- Etapa de Operaciones Concretas (7-12 años): Durante esta etapa, los niños comienzan a desarrollar habilidades para razonar lógicamente sobre objetos y eventos concretos en el mundo. Pueden entender conceptos de conservación, seriales y clasificación.
- Etapa de Operaciones Formales (12 años en adelante): En esta etapa, los niños desarrollan la capacidad para razonar de forma abstracta y lógica, y para pensar en términos de hipótesis y posibilidades. Pueden comprender la ciencia, la filosofía y la matemática a un nivel más complejo.

Y quiero enfatizar una vez más en este libro que la información que se presenta a continuación es de carácter referencial, ya

que no es posible abarcar todo el desarrollo humano y las múltiples teorías al respecto en un solo capítulo. Del mismo modo, nos centraremos únicamente en las habilidades más relevantes para la literatura, poniendo un mayor énfasis en la adquisición y comprensión del lenguaje.

ETAPA SENSORIOMOTORA

Esta etapa abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años. Recibe su nombre debido a que el aprendizaje sobre el mundo se realiza a través de los sentidos y las acciones físicas. Durante este periodo, se adquieren habilidades vinculadas a la percepción de la realidad, la coordinación visomotora y la capacidad para formar conceptos básicos. Además, los niños aprenden mediante el movimiento y la exploración, como gatear, agarrar y manipular objetos, así como caminar.

Aunque en esta etapa aún no se posee la capacidad para razonar lógicamente o comprender perspectivas múltiples, se empieza a comprender la relación de causa y efecto, y cómo las acciones pueden afectar el entorno. En cuanto al desarrollo del lenguaje durante estos dos años, las personas pasan por una serie de etapas que les permiten desarrollar habilidades lingüísticas y comunicativas.

Desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, los bebés utilizan principalmente el llanto y los sonidos guturales para comunicar sus necesidades básicas, como el hambre, el sueño o la incomodidad. A medida que se familiarizan con los sonidos del habla humana, empiezan a emitir sonidos vocálicos y consonánticos, como "aaah" o "babababa".

Entre los 6 y los 12 meses de edad, los bebés comienzan a comprender y responder a ciertas palabras y frases, como "adiós" o "dame el juguete". A medida que se acercan a su

primer año de vida, comienzan a pronunciar sus primeras palabras, como "mamá" o "papá". También pueden imitar sonidos y palabras que escuchan, aunque no necesariamente comprenden su significado.

Entre los 12 y los 24 meses de edad, los niños aprenden a utilizar palabras simples para expresar sus necesidades y deseos. También empiezan a combinar dos o más palabras para formar frases simples, como "más leche" o "quiero jugar". Además, en esta etapa, los niños pueden comprender y seguir instrucciones simples.

A medida que se acercan al final de la etapa sensoriomotora y entran en la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo, los niños experimentan un rápido desarrollo en su capacidad para comprender y producir lenguaje. Aprenden nuevas palabras a un ritmo acelerado, forman oraciones más complejas y utilizan el lenguaje para comunicarse y comprender el mundo que les rodea.

Otro hito importante durante la etapa sensoriomotora es el desarrollo del concepto de objeto permanente, que se refiere a la comprensión de que los objetos existen, aunque no se puedan ver u oír. Antes de adquirir esta comprensión, los niños pueden creer que las cosas desaparecen cuando no están a la vista. A medida avanza el desarrollo, se desarrolla su capacidad para recordar y anticipar eventos, y para comprender que los objetos poseen propiedades y características que los distinguen de otros.

ACTIVIDADES LITERARIAS SUGERIDAS DE 0 AÑOS A 6 MESES:

Físicamente, los bebés no pueden interactuar con un libro ni comprender el lenguaje. Sin embargo, esto no significa que no

se pueda trabajar la literatura durante esta etapa, sino que la responsabilidad recae completamente en los cuidadores.

La actividad principal será de tipo oral. La lectura crea un vínculo afectivo entre quien lee y quien escucha. Contar una historia o cantar una canción le permite al bebé sentir la presencia y el cariño de sus padres, además de ser una actividad calmante y relajante que ayuda a establecer una conexión emocional positiva. No importa el tema, ya que en esta etapa los bebés son incapaces de entender el lenguaje humano. Puede leer su propio libro, el periódico, susurrar una nana o cantar su canción favorita. Lo importante es generar y reforzar el vínculo afectivo.

Además, los padres pueden utilizar la lectura como una forma de conectarse con sus hijos a lo largo de los años. A medida que los niños crecen, pueden disfrutar de una variedad de libros y géneros diferentes, y los padres pueden usar la lectura como una forma de seguir compartiendo intereses y experiencias con ellos a medida que maduran. No solo están transmitiendo conocimientos y fomentando el desarrollo cognitivo y lingüístico, sino que también están creando una conexión emocional. Compartir la literatura está directamente relacionado con la atención y el afecto de los padres.

Los padres también pueden utilizar la lectura como una oportunidad para compartir sus propias experiencias y conocimientos con sus hijos, así como para discutir temas importantes. Al leer libros juntos, pueden conversar sobre temas como la amistad, la familia, la empatía y la resolución de conflictos, lo que puede ayudar a los niños a desarrollar habilidades sociales y emocionales. Recuerden que solo leemos a quienes realmente nos importan.

ACTIVIDADES LITERARIAS SUGERIDAS DE 6 MESES A 1 AÑO:

Se recomienda seguir las mismas pautas que en la etapa anterior, pero en este caso la literatura adquiere una nueva dimensión. El enfoque lingüístico se centra en aprender los fonemas necesarios para desarrollar el lenguaje. Los cuentos y las fábulas cobran mayor importancia que las canciones o la poesía, ya que la lectura en prosa pronunciada correctamente les proporcionará más referencias para aprender el sonido de las letras.

A esta edad, los niños ya pueden manipular objetos, por lo que se recomienda que los libros sean resistentes y estén hechos de materiales que no puedan causar daños. Si bien los libros con sonidos o texturas no contribuyen directamente al trabajo literario, son importantes para despertar el interés en los libros como objetos y comprender su función y propósito.

Utilicen el extrañamiento literario¹⁸ para comprender lo que siente una persona en esta etapa. Si se les presenta un libro por primera vez, ¿qué pensarías? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué contiene? Responder a estas preguntas les proporcionará los recursos necesarios para proponer actividades centradas en los libros.

En cuanto a los temas, todavía sigue siendo poco relevante el contenido específico, pero se recomienda que las obras, sin importar el canon, estén dirigidas al público infantil.

ACTIVIDADES LITERARIAS SUGERIDAS DE 1 A 3 AÑOS

El trabajo afectivo y lingüístico debe continuar y adaptarse a esta etapa. Durante este período, se observan una variedad de

---

¹⁸ Se describe en el siguiente capítulo.

cambios y habilidades, que se pueden agrupar de la siguiente manera: adquisición de fonemas, aprendizaje de vocabulario y uso del lenguaje para expresar sus necesidades. Es importante entender que, en estas edades, el lenguaje es una herramienta funcional y personal para los niños. Lo utilizan exclusivamente para comunicar sus necesidades y emociones. Dependiendo de la estimulación que reciban, algunos lo harán de manera más eficiente que otros, pero los adultos deben comprender que su cerebro todavía no está desarrollado para utilizar el lenguaje a un nivel conversacional.

Los niños en esta etapa responderán a preguntas muy específicas, pero no mostrarán interés por su interlocutor. Es decir, podrán responder si tienen frío, si quieren tomar leche o decir su nombre, pero no preguntarán a su interlocutor acerca de sus propias necesidades o deseos.

Se pueden utilizar obras de cualquier género literario, pero en la escuela se recomienda emplear obras que les enseñen cómo funciona el mundo. En esta etapa, muchas experiencias son nuevas para los niños, por lo que cualquier pista que puedan obtener será de gran ayuda. No importa si se trata de personas o animales, la idea es que puedan reconocer los procesos y rutinas que experimentan a diario.

Si bien el género narrativo desempeña un papel importante en esto, el género lírico también puede ofrecer actividades que estimulen su lenguaje, fomentando la repetición de palabras y la construcción de oraciones cada vez más complejas.

ACTIVIDADES LITERARIAS DE 3 A 4 AÑOS

En esta etapa, comienza el trabajo literario propiamente dicho. El lenguaje se vuelve cada vez más eficiente gracias a la fluidez y al amplio vocabulario que poseen los niños. Además, ocurren tres eventos sumamente importantes. El primero es la

adquisición del nivel conversacional del lenguaje. Esto significa que ya no solo responden preguntas de manera elaborada y precisa, sino que también se interesan por las historias y las experiencias de los demás. Pueden hacer preguntas como "¿Cómo te llamas?", "¿Tienes una mamá?" o "¿Dónde vives?".

Es posible que en algunos casos aún no pronuncien correctamente ciertos fonemas, pero el lenguaje ya no solo les resulta útil para expresarse y comunicar sus necesidades, sino también para obtener información del entorno y solicitar servicios o dar instrucciones a los demás.

El segundo evento es el desarrollo de la imaginación. En esta etapa, el cerebro de los niños es capaz de crear sus propias historias, ya sean reales o ficticias. Por ejemplo, si le preguntas a una niña de 3 años qué cree que está haciendo su mascota, es muy probable que responda con lo que sabe: comer, dormir o jugar. Sin embargo, a esta edad, ya puede utilizar su conocimiento previo para inventar una historia más elaborada, como que está cavando un hueco en el patio y se encontró un tesoro que escondió en su cama.

Es importante que los docentes comprendan que realizar actividades que requieran el uso de la imaginación antes de llegar a esta etapa no contribuye al desarrollo. Sin embargo, a partir de este punto, las estrategias didácticas pueden ser más elaboradas y complejas, aprovechando el desarrollo de la imaginación en los niños.

El último evento es el uso del lenguaje como juego y fuente de disfrute. A los niños les gusta cantar, les divierte escuchar cuentos, entienden chistes y situaciones graciosas, y pueden diferenciar entre el mundo real y el ficticio. Por esta razón, el docente debe seleccionar cuidadosamente las obras que utilizará, ya que los niños relacionarán los hechos narrados con sus propias experiencias y con otras obras. A esta edad, ya

tienen sus propios gustos y algunos relatos les interesarán más que otros.

Los temas se amplían para abarcar historias de fantasía, pero no debemos olvidar aquellas que presenten un factor humano más cercano. La literatura comienza a trabajar en la formación de la empatía, por lo que es un momento ideal para introducirlos a cuentos de otras culturas y fomentar la tolerancia y la empatía.

ACTIVIDADES LITERARIAS A LOS 5 AÑOS

En esta etapa, la adquisición del lenguaje ya se ha completado y los niños son capaces de mantener conversaciones complejas y comprender claramente su pronunciación. Todo el trabajo realizado en etapas anteriores debe mantenerse, pero adaptándose a esta edad.

Los temas de las lecturas deben ser cada vez más complejos, convirtiéndose en un desafío intelectual cada vez mayor. Se puede trabajar con cuentos de mayor duración y alternarlos con otros más cortos. También es apropiado utilizar cuentos de otros países para que los niños conozcan diferentes costumbres y trabajar las diferencias con las nuestras. La fantasía adquiere una dimensión mayor, algunos personajes ya forman parte de su vida y sus gustos están totalmente definidos.

No solo debemos trabajar la parte afectiva, sino también abordar temas considerados tabú. A menudo se tiene la idea equivocada de proteger a los niños de ciertos temas, pero es importante relacionarse con ellos desde edades tempranas, siempre utilizando un lenguaje adecuado a su comprensión y respetando las decisiones de los padres, así como sus creencias y valores morales.

La parte más importante de esta etapa es que los niños son conscientes del lenguaje como estructura. Es decir, ya pueden comprender que las letras forman palabras, que cada una tiene su propio sonido y forma, y que en conjunto crean el idioma. Aquí comienza el proceso de lectoescritura y entienden que una vocal es una letra con un sonido definido. Antes de esto, las vocales "a", "e", "i", "o", y "u" eran similares a decir "rojo", "verde", "azul" o "auto", "barco", "avión".

Los ejercicios pueden aprovechar esta comprensión. Se puede utilizar el género dramático y animar a los niños a interpretar personajes. En esta etapa, todo está preparado y dependerá de la creatividad del docente para que ir a la escuela sea un desafío y un estímulo intelectual y literario.

ACTIVIDADES LITERARIAS DE 6 A 7 AÑOS

En el final de la etapa preoperacional, los niños experimentan un rápido crecimiento en su capacidad intelectual. Su pensamiento se vuelve más concreto y literal, lo que les permite entender conceptos abstractos a un nivel básico. Sin embargo, siguen sintiéndose más cómodos con ideas y situaciones concretas y tangibles.

Además, desarrollan una gran capacidad para razonar y resolver problemas de manera lógica. Pueden seguir secuencias, hacer clasificaciones simples y comprender relaciones causa-efecto. Su habilidad para seguir instrucciones más complejas, participar en conversaciones más elaboradas y expresar sus ideas y sentimientos con mayor claridad también se incrementa.

En cuanto a la concentración, los niños de esta etapa son capaces de mantenerla durante períodos más largos, lo que mejora significativamente su memoria. Pueden retener información por períodos de tiempo más prolongados, recordar

eventos pasados y retener nueva información de manera más eficiente.

La literatura puede acompañar los ejercicios de lectoescritura en esta etapa, permitiendo trabajar con cuentos de mayor extensión tanto de forma grupal como individual. Si se lleva a cabo esta actividad con la guía del docente, no solo se desarrollará la comprensión auditiva, sino también el amor por la lectura.

Además, es importante fomentar la creación de cuentos propios por parte de los niños. Pueden inventar personajes, establecer escenarios y desarrollar tramas, lo cual promueve su creatividad, imaginación y habilidades de escritura.

La participación performática también tiene presencia en esta etapa, a través de la representación teatral y la recitación de poemas. Estas actividades estimulan la memoria al requerir recordar los textos asignados, y también ayudan a los niños a perder el miedo a hablar en público. Asimismo, les permiten desarrollar habilidades de memoria, dicción y ritmo, al tiempo que disfrutan de la musicalidad y la belleza del lenguaje poético.

Es fundamental adaptar las actividades a las necesidades e intereses de los niños, promoviendo la lectura de obras de diferentes cánones y géneros literarios. Asimismo, es importante asegurarse de que las actividades sean divertidas y estimulantes para su desarrollo literario.

¿Y LAS DEMÁS ETAPAS?

Pasados los 7 años, el trabajo con literatura infantil en el aula requiere una alta especialización por parte del docente. Si bien hasta ahora hemos explorado diversas estrategias y actividades para fomentar el amor por la lectura y el desarrollo literario, es

importante reconocer que a medida que avanzan en edad, sus necesidades y habilidades literarias se vuelven más complejas.

En este punto, recomiendo a los docentes principiantes que sigan estimulando la lectura personal y la lectura de los estudiantes. Aunque el trabajo en el aula puede requerir una mayor especialización en literatura, eso no significa que su papel como facilitadores del aprendizaje literario se agote. De hecho, aprender a leer literatura es un proceso continuo que no tiene fin.

Es fundamental fomentar la autonomía y la pasión por la lectura en sus estudiantes, animándolos a explorar diferentes géneros, autores y temas que les interesen. Se les puede sugerir que elijan sus propios libros y se sumerjan en aventuras literarias que amplíen su horizonte y les permitan descubrir nuevas historias y perspectivas.

Es esencial que los docentes continúen brindando apoyo y orientación a los estudiantes a medida que avanzan en su viaje literario. Pueden recomendar libros, guiar discusiones sobre temas y personajes, y alentar la reflexión crítica sobre las obras que leen. También pueden proporcionar recursos y herramientas para ayudar a profundizar su comprensión y apreciación de la literatura. Lamentablemente, este libro es insuficiente para apoyarlos en ese proceso, pero espero al menos haber sentado las bases para que continúen el aprendizaje por su cuenta.

- Recomiendo crear un cuadro sinóptico o cualquier organizador gráfico para tener a la mano las características más importantes del desarrollo cognitivo. No solo te ayudará con los temas relacionados a la literatura sino también a cualquier actividad educativa.

CAPÍTULO 8

Algo sobre las bibliotecas

BIBLIOTECAS EN LA ESCUELA

La biblioteca es un espacio educativo importante donde se almacenan, organizan y prestan distintos materiales de lectura como: libros, revistas, periódicos y otros materiales impresos y digitales para el uso del público. Es un lugar donde se puede explorar y descubrir nuevas obras, historias y conceptos. Además de su función principal, las bibliotecas ofrecen una variedad de servicios adicionales, como el acceso a Internet, programas de alfabetización, talleres educativos, actividades culturales y más. Algunas además cuentan con áreas de estudio y trabajo, así como salas de reuniones y espacios para eventos (Álvarez, Nayrobis, Rodríguez, & Gómez, 20089).

Además de su función principal, las bibliotecas ofrecen una variedad de servicios adicionales, como el acceso a internet, programas de alfabetización, talleres educativos, actividades culturales y muchos más. Estos espacios son administrados por el gobierno local, algunas organizaciones sin fines de lucro, empresas privadas y por supuesto, instituciones educativas.

Este espacio es excelente para fomentar el amor por la lectura y la literatura desde una edad temprana, al ofrecer una amplia variedad de materiales, que incluyen libros de ficción y no ficción, manuales de referencia, cómics, audiolibros, música, películas y demás.

Es importante que los padres y educadores participen en la promoción de la lectura y el uso de la biblioteca, y que se involucren en actividades en la biblioteca con los niños. Además de los libros, pueden ofrecer actividades y juegos que involucren a los estudiantes en la lectura y la escritura, con actividades como contar cuentos, escribir y dibujar.

NORMAS Y REGLAS

El espacio destinado para este uso debe ser amplio y tener suficiente espacio para los asistentes con sus materiales, así como una iluminación adecuada que permita una lectura cómoda. Los muebles deben ser de un tamaño adecuado y ofrecer distintas alturas, lo que significa que las mesas y sillas deben estar diseñadas para ser seguras y cómodas. El lugar debe ser accesible para todos los niños, incluidos aquellos con discapacidades físicas o sensoriales. Debe haber rampas, pasillos anchos y una señalización clara para facilitar la circulación de los niños por la biblioteca.

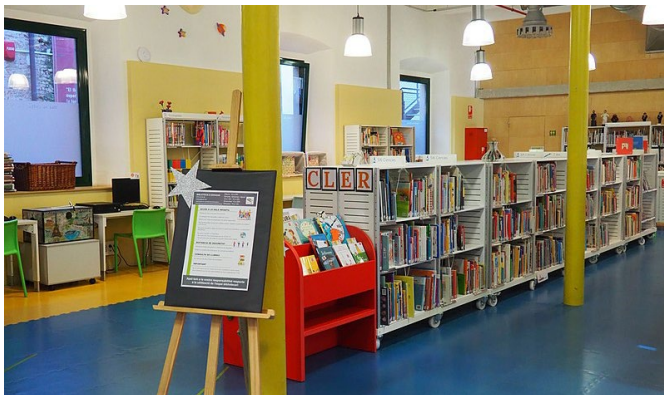
Las estanterías deben estar al alcance de todos para que puedan acceder a los libros fácilmente. Estas deben estar organizadas de manera lógica, con secciones claramente marcadas para diferentes temas y edades.

En cuanto a la decoración, esta debe ser atractiva para que anime a los estudiantes a visitarla y pasar tiempo en ella. Se pueden utilizar ilustraciones, carteles y otros elementos visuales para hacer que la biblioteca sea más acogedora y atractiva para los niños. También debe destinarse un espacio para actividades como lectura en grupo, cuentacuentos, y otras actividades de lectura y escritura que involucren a los niños. Es por estos motivos que se recomienda que la adecuación del espacio la hagan profesionales, ya que por más buenas intenciones que

tengan los docentes, siempre es mejor quedar en manos de expertos.

Ilustración 19. Librería centenaria "Lello de Porto" en Portugal. Imagen de wirestock en Freepik

Ilustración 20. Biblioteca Pública Iu Bohigas. Imagen de Teresa Grau Ros.

Ilustración 21. Biblioteca de Palafrugell. Imagen por Davidpar.

Ilustración 22. Biblioteca Municipal de Irun. Imagen por Liburutegia.

En cuanto a la tecnología y multimedia, la biblioteca debe contar con dispositivos como computadoras, tabletas, libros electrónicos y audiolibros, pero este material debe ser supervisado por los docentes para evitar que se transformen en distracciones. Pese a que no siempre es posible, es importante realizar todos los esfuerzos posibles para disponer de este material ya que el mundo actual así lo requiere.

- Evita decoraciones con personajes de películas infantiles. Aparte de distraer, es ilegal usarlos porque están protegidos por los derechos de autor. Es mejor cuadros sutiles, contemporáneos con colores suaves, que adornen el sitio y no roben la atención de los lectores.

Y respecto a las reglas de uso y comportamiento, estas se deben socializar oportunamente con los estudiantes para que puedan realizar un uso adecuado del espacio y colaboren con su mantención. De ser posible deben ubicarse en un lugar visible y ser claros y precisos. La persona encargada del sitio también debe organizar reuniones para socializar estas disposiciones y explicar el correcto uso de las instalaciones. Generalmente se prohíbe cualquier actividad que pueda interrumpir el ambiente de lectura y estudio tranquilo que se busca crear, por eso es frecuente encontrar las siguientes reglas:

- Hacer silencio: para mantener un ambiente tranquilo, o al menos hablar en voz baja mientras estén en la biblioteca.
- No comer ni beber: por razones de higiene y para proteger los libros y otros materiales de posibles derrames o manchas.

- No jugar o correr: ya que no es un lugar para juegos ruidosos porque molestan a otros usuarios y pueden causar daños a los materiales.
- No dañar o perder los materiales: porque se debe tratar los libros y otros materiales con cuidado y responsabilidad. Si se dañan o pierden, es importante reportarlo a la biblioteca y pagar por su reemplazo o reparación si es necesario.
- Sacar libros sin permiso: es importante mantener un registro de los préstamos y hacerlo acorde a las políticas de la biblioteca.
- Usar dispositivos electrónicos sin audífonos: estos aparatos forman parte de la vida de todos y prohibirlos no es una solución, pero se espera que lo haga con audífonos para no perturbar a otros usuarios.

Además de la colección de materiales, las bibliotecas brindan diversos servicios a los usuarios, como el préstamo de los textos para llevar a casa o leer en el lugar, la asistencia en la búsqueda de información, capacitaciones en habilidades de investigación y tecnología, programas de lectura, conferencias y demás, razón por la cual cada institución debe adaptar las normas a sus necesidades.

ORGANIZACIÓN DE LOS LIBROS

Es importante ofrecer una amplia variedad de libros apropiados para la edad y nivel de lectura de los niños, que incluyan libros con imágenes grandes y coloridas, historias cortas, poesía y libros informativos. Además, cada biblioteca suele tener métodos para organizar los libros, siendo el Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD) uno de los más populares. Este sistema permite categorizar y clasificar los libros en diferentes temas para facilitar su búsqueda y acceso.

El Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD) fue creado por Melvil Dewey en 1876. Este sistema utiliza números y decimales para organizar los materiales de la biblioteca en diez categorías principales, las cuales se dividen en subcategorías más específicas. Es ampliamente utilizado en bibliotecas públicas, escolares, académicas y especializadas.

El SCDD permite a los usuarios de la biblioteca encontrar de manera rápida y eficiente los materiales que necesitan. A través de las categorías principales y sus subcategorías, se abarcan una amplia gama de temas y disciplinas. A continuación, se presentan las diez categorías principales del SCDD:

000 – Generalidades	100 - Filosofía y Psicología
200 – Religión	300 - Ciencias sociales
400 – Lenguas	500 - Ciencias naturales y matemáticas
600 - Tecnología (ciencia aplicada)	700 - Artes y recreación
800 – Literatura	900 - Historia y geografía

Este sistema de clasificación facilita la ubicación y organización de los materiales en las bibliotecas, permitiendo que los usuarios encuentren de manera efectiva los recursos que desean consultar o prestar. Por ejemplo:

- Un libro sobre matemáticas se clasificaría en la categoría 500,
- Mientras que un libro sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial se clasificaría en la categoría 900.

Al seguir esta estructura, los usuarios pueden identificar rápidamente en qué sección de la biblioteca pueden encontrar el tema específico que están buscando.

Una biblioteca estrictamente escolar no necesariamente requiere de un método de clasificación tan estricto como SCDD, pero sí debe tener en cuenta algunas indicaciones generales que pueden variar según sus necesidades específicas.

Existen diferentes formas de organizar los libros en una biblioteca infantil. Una opción es agruparlos por género literario o tema, como cuentos, poesía, animales, ciencia o historia. Esto facilita a los niños encontrar libros que les interesen rápidamente. Otra opción es clasificar los libros por nivel de lectura, dividiéndolos en niveles principiante, intermedio y avanzado, para que los niños encuentren libros adecuados a su habilidad lectora.

También se puede organizar por autor, en orden alfabético por el apellido del autor, especialmente útil para aquellos niños que tienen autores favoritos y quieren descubrir más libros de ellos. Una opción más creativa y visual es organizar los libros por el color de la portada, lo cual resulta atractivo para los niños y permite encontrar rápidamente los libros deseados.

Por último, en bibliotecas más grandes, se puede optar por organizar los libros por número de registro único, lo cual es más técnico pero muy útil para una clasificación precisa. La elección del método de organización dependerá de las necesidades y preferencias de la biblioteca infantil.

Cualquiera que sea el método de organización utilizado, es importante que cada sección esté claramente indicada y que se utilicen carteles o etiquetas para que los estudiantes puedan identificar fácilmente cada categoría. Esto les ayudará a

navegar por la biblioteca de manera autónoma y encontrar los libros que les interesen de forma más sencilla.

QUE OBRAS INCLUIR

Una biblioteca infantil debe ofrecer una amplia variedad de libros y materiales adecuados para niños de diferentes edades y niveles de lectura. La selección de estos materiales dependerá de las políticas de la institución, las necesidades educativas, la disponibilidad del material y el presupuesto disponible.

Es fundamental que, antes de adquirir nuevos materiales, se cuente con el asesoramiento de expertos en el tema o se realice un estudio para analizar las necesidades específicas de la comunidad a la que se sirve. Esto permitirá elegir el material más apropiado y garantizar que se cumplan los objetivos educativos. Dado que los libros no suelen ser económicos, es crucial realizar una adquisición cuidadosa para evitar desperdiciar recursos y asegurar que los estudiantes se beneficien de una selección de calidad.

Libros de cuentos: Los libros de cuentos ayudan a desarrollar la imaginación y la creatividad de los niños. Deben incluir cuentos tradicionales, cuentos de hadas, fábulas y leyendas.

Libros de ilustraciones: Los libros de ilustraciones son libros con muchas imágenes y pocos textos, y son adecuados para los niños más pequeños que aún no pueden leer. Estos libros deben incluir una variedad de temas, como animales, colores, formas, entre otros.

Libros informativos: Los libros informativos proporcionan información sobre diferentes temas, como ciencia, historia, geografía, cultura, entre otros. Estos libros pueden incluir fotografías, diagramas y otros elementos visuales para ayudar a los niños a comprender mejor los conceptos.

Libros de poesía: Los libros de poesía pueden ayudar a los niños a desarrollar su creatividad y su amor por la lectura. Deben incluir poemas cortos y sencillos que sean fáciles de entender para los niños.

Libros de ficción: Los libros de ficción pueden ayudar a los niños a desarrollar su imaginación y a aprender sobre diferentes culturas y experiencias. Deben incluir una variedad de géneros, como aventuras, ciencia ficción, fantasía y realismo.

Es importante que la biblioteca también tenga en cuenta los intereses y necesidades específicas de los niños en su comunidad, así como la diversidad cultural y lingüística de sus usuarios. Se recomienda adquirir obras de diferentes culturas y épocas para enriquecer la colección. Si se realiza una selección adecuada, estos materiales pueden perdurar durante varios años, solo requiriendo actualizaciones periódicas para mantenerse al día con los tiempos actuales.

A la par se pueden organizar eventos de lectura, como clubes de lectura, lecturas en voz alta, concursos de escritura, entre otros, para fomentar el amor por la lectura. Y finalmente, fomentar la lectura en el hogar, en la que los padres bajo la guía del docente puedan crear un ambiente de lectura en casa, proporcionando a sus hijos acceso a libros adecuados para su edad, leyendo con ellos y discutiendo los libros juntos.

CLUB DE LECTURA

Se pueden formar clubes de lectura donde los estudiantes compartan y discutan los libros que han leído, fomentando el intercambio de ideas, el pensamiento crítico y la habilidad para expresar opiniones de manera constructiva.

Además, se pueden asignar tareas de escritura creativa, como la creación de un final alternativo para un cuento o la invención

de una historia original. Estas actividades ayudan a desarrollar las habilidades de escritura, la imaginación y la capacidad para estructurar ideas de manera coherente.

Es recomendable fomentar la investigación sobre autores para que conozcan sus obras más famosas, lo cual les permitirá familiarizarse con la diversidad de la literatura y ampliar su conocimiento sobre diferentes escritores y estilos literarios.

Es fundamental que la biblioteca también tenga en cuenta los intereses y necesidades específicas su comunidad, así como la diversidad cultural y lingüística de sus usuarios. Se recomienda adquirir obras de diferentes culturas y épocas para enriquecer la colección. Si se realiza una selección adecuada, estos materiales pueden perdurar durante varios años, solo requiriendo actualizaciones periódicas para mantenerse al día con los tiempos actuales.

- Por favor, si quieres crear un club de lectura primero infórmate al respecto, planifica actividades para un periodo largo y compromete tu tiempo a esta tarea. Es muy malo emocionar a la gente con tu idea para luego abandonarla y dejarla morir, decepcionando a todos en el proceso.

¿Y SI NO ES POSIBLE TENER UNA BIBLIOTECA?

Empecemos recordando que la lectura es fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, por lo que cualquier esfuerzo para fomentarla y proporcionar acceso a libros puede tener un impacto positivo en sus vidas. Es crucial reconocer que nunca debe ser una opción prescindir de los libros en este proceso.

Si no es posible contar con una biblioteca infantil, existen otras formas de fomentar la lectura y proporcionar acceso a libros para los niños. Una opción es hacer uso de las bibliotecas públicas, las cuales ofrecen acceso gratuito a una amplia variedad de libros y otros materiales para niños. Los padres pueden llevar a sus hijos a la biblioteca y ayudarles a elegir libros que sean adecuados para su edad e intereses. Además, las instituciones educativas pueden explorar la posibilidad de establecer convenios con las bibliotecas para utilizar sus instalaciones.

También existen numerosas bibliotecas digitales y aplicaciones que ofrecen acceso a libros digitales para niños de manera gratuita o a bajo costo. Esta puede ser una opción para considerar, especialmente en entornos donde el acceso a libros físicos es limitado. Asimismo, se pueden establecer programas de intercambio de libros entre los miembros de la comunidad.

Aunque no se disponga de una biblioteca como tal, existen alternativas valiosas para suplir esta necesidad. La colaboración de toda la comunidad puede marcar la diferencia y se pueden organizar ferias o eventos de lectura en los cuales se pueden solicitar donaciones, realizar recaudaciones de fondos o buscar soluciones creativas y viables para asegurar el acceso a los libros. La necesidad económica no debe convertirse en un obstáculo insuperable, ya que siempre hay personas dispuestas a trabajar para encontrar soluciones y la alternativa simplemente es no tener nada, con todas las consecuencias que eso trae.

- Analiza el estado de la biblioteca en el lugar que trabajas para detectar posibles errores. Es más fácil decir que las autoridades no escucharán antes que apoderarse del trabajo.

- Si logras mejorar o adecuar un espacio de lectura, no solo habrás hecho un bien incalculable a tus estudiantes sino también te sentirás mucho mejor contigo. A una persona se la considera loca hasta que se sale con la suya.

CAPÍTULO 9

Trabajo recomendado en el aula

En este último capítulo se presentan algunas recomendaciones para trabajar en el aula. No existe una forma o metodología infalible, ya que depende de la preparación y creatividad del docente al proponer ejercicios que marquen la diferencia o que ofrezcan más de lo mismo.

Es esencial que el docente evite imponer sus gustos personales y se tome el tiempo para analizar detenidamente cada obra antes de utilizarla en clase. La literatura nos permite ver el mundo a través de los ojos de otros, fomentando la empatía y la comprensión hacia perspectivas y experiencias diferentes a las nuestras.

Aunque los cuentos clásicos y las obras antiguas pueden ser disfrutados por los estudiantes, el docente debe comprender que su mensaje puede haber cambiado de significado para los tiempos actuales. El objetivo principal del educador es desarrollar las habilidades cognitivas de sus estudiantes de manera óptima, no simplemente entretenerlos.

Es importante que, al utilizar un libro como base para un ejercicio, este sea el eje central de la actividad, y que todos sus elementos sean evidentes durante el ejercicio para que exista ese vínculo con el material que reforzará la lectura. No hay nada menos creativo que después de leer una obra, al docente solo

se le ocurra plantear una actividad tan básica como dibujar a los personajes o cambiar el final.

Si se utiliza adecuadamente la literatura en las clases, se sentarán las bases para el amor por la lectura en sus estudiantes desde temprana edad. Esta tarea es esencial y siempre debe ser considerada con la mayor importancia.

LECTURAS CORTAS PERIÓDICAS

Las lecturas cortas, como los cuentos, las fábulas o las leyendas, son una excelente herramienta para utilizar en clase. Lo importante aquí es que el docente seleccione obras adecuadas para sus estudiantes en términos de contenido, dificultad de comprensión y objetivos educativos.

La lectura compartida es la primera de las actividades, en la que el docente se convierte en un cuentacuentos que lee el cuento en voz alta y pide a los estudiantes que los sigan, ya sea añadiendo dramatismo con sus acciones o señalando las ilustraciones a su público (Martinez & Goikoetxea, 2015).

Es recomendable destinar un horario fijo semanal para esta actividad y convertirlo en rutina. Evita relacionar esta lectura con el momento de dormir y no la interrumpas para cumplir con otras actividades. Esto creará una rutina y predispondrá a los estudiantes para la actividad. Puedes crear un personaje para esta actividad, como una capa, un sombrero especial o unas gafas, que ayudarán a que tus estudiantes entren en ambiente. Sin embargo, evita el uso de títeres o marionetas si no tienes experiencia, ya que pueden convertirse en una distracción.

Deja las preguntas para el final de la lectura, ya que las interrupciones constantes pueden sacar a los niños de la historia. Es preferible hacer preguntas abiertas para fomentar la creatividad y la imaginación, por ejemplo, ¿qué creen que

sucedirá después de la historia? ¿Qué personaje les gustaría ser y por qué? Por otro lado, evita preguntas que busquen la memoria, como "¿cómo se llamaba?" o "¿qué fue lo primero que hizo?". La literatura se siente, no se memoriza. Concéntrate más en la identificación de personajes, el análisis de la trama y la comprensión de palabras nuevas. El docente deberá leer la obra con anticipación y tratar de ajustar ciertos términos para evitar confusiones o interrupciones.

Si la historia presenta una moraleja o enseñanza de valores, como la honestidad, la amistad, el respeto y la perseverancia, no hagas que suene como algo que los estudiantes deben hacer. Es mejor discutir el mensaje del cuento y permitir que ellos mismos digan cómo se puede aplicar a la vida cotidiana. Lo bueno de esta actividad es que se pueden hacer varias sesiones a la semana y variar el tema para abarcar los gustos de todos. De este modo, tendrán la oportunidad de disfrutar lo que les gusta y, a la vez, respetar cuando toque los gustos de los demás.

Finalmente, los cuentos cortos, especialmente los que cuentan con ilustraciones o los libros álbum, pueden animar a los estudiantes a leer el cuento de forma independiente. Puedes proporcionar copias impresas del cuento o hacer uso de la biblioteca. En esta parte, es mejor que ellos elijan el tema de su agrado.

LECTURAS LARGAS DE COMPAÑÍA EN CLASE

Si bien no es muy recomendable utilizar novelas a esta edad, existen cuentos extensos o relatos sencillos que pueden acompañar el año lectivo. Se trata de lecturas de obras que tengan varios capítulos o una extensión que permita completar su lectura a lo largo de varias semanas, con una o dos sesiones por semana. Como siempre, asegúrate de seleccionar una obra

apropiada para el nivel de tus estudiantes, tanto en términos de dificultad de lectura como de contenido. Es importante que la novela sea accesible y relevante para todos, ya que tendrán que convivir con ella durante varias semanas.

La idea es establecer un plan de lectura, dividiendo el relato o la novela en secciones y estableciendo un plazo razonable para completar la lectura. Aunque puedes idear actividades complementarias, es mejor centrarse en aquellas que ayuden a los estudiantes a comprender la novela y su contexto. Anima a los estudiantes a opinar sobre los temas narrados y establece preguntas de discusión para guiar la conversación y fomentar el intercambio de ideas. Dado que se trata de una actividad semanal, es muy recomendable dedicar unos minutos al inicio para recordar los eventos que han acontecido y recordar personajes que no hayan aparecido en mucho tiempo. No se trata de memorizar, sino de recordar las claves para seguir el relato.

Esta actividad les permitirá adaptarse lentamente a los relatos largos y comprender que la literatura no solo se trata de cuentos cortos desechables. Ayuda a la memoria y genera una mayor empatía, ya que la obra se convierte en un compañero de las clases y los estudiantes quieren saber cómo termina.

CUENTACUENTOS

La actividad de cuentacuentos en el aula es de suma importancia, ya que fortalece la relación entre el docente y los estudiantes. Esta experiencia enriquecedora combina el entretenimiento con el aprendizaje, creando un ambiente cercano y de confianza en el aula. Además, el cuentacuentos es una tradición oral que ha perdurado a lo largo del tiempo y sigue siendo relevante en la educación actual. Sin embargo, para llevar a cabo esta actividad de manera efectiva, es

necesario contar con conocimientos en artes escénicas y técnicas de modulación de voz, así como seguir algunas recomendaciones durante su ejecución.

Ilustración 23. Cuentacuentos infantil. Imagen por FotosIkustalaia.

Ilustración 24. Cuentacuentos españoles en la Librería Julio Torri del Centro Cultural Universitario. Imagen por ProtoplasmaKid.

Escoge cuentos que sean apropiados para la edad y nivel de comprensión de tus estudiantes. Considera también sus intereses y preferencias. Procura buscar cuentos con ilustraciones para que puedas mostrarlas a medida que lees la historia. Esto ayudará a captar la atención de los estudiantes y a enriquecer su experiencia visual. Si la obra elegida no cuenta con imágenes puedes apoyarte con los recursos de internet o mucho mejor, animarte a crearlas por tu cuenta.

Asegúrate de leer y familiarizarte con el cuento antes de la actividad y prepara el ambiente para crear un entorno acogedor y atractivo para la sesión de cuentacuentos. Puedes utilizar cojines, mantas o un espacio designado para la lectura. Asegúrate de que todos estén cómodos y puedan ver y escuchar claramente. Puedes usar un elemento característico para cuando entres en el personaje, un sombrero extravagante o un pequeño disfraz pueden hacer la diferencia.

Invita a los estudiantes a participar activamente durante la lectura. Puedes hacer preguntas, animarlos a hacer predicciones sobre la historia o incluso pedirles que actúen partes del cuento. Esto fomentará su interacción con la historia y su capacidad de análisis. Después de la lectura, invita a los oyentes a compartir sus propias ideas, interpretaciones y opiniones sobre la historia. Anímalos a imaginar finales alternativos, crear nuevos personajes o incluso escribir su propia versión del cuento. Promueve la reflexión y la discusión sobre los temas, valores y lecciones que se presentan en el cuento y pregúntales cómo pueden aplicar las enseñanzas del cuento a su propia vida.

En cuanto a tu voz utiliza diferentes entonaciones y ritmos sin dejar de lado la expresión corporal y las expresiones faciales para dar vida a los personajes y crear un ambiente emocionante. Esto ayudará a mantener el interés de los

estudiantes y a hacer la lectura más atractiva, pero para llevarlo de la mejor manera, ten en cuenta las siguientes sugerencias:

1. No intentes poner voz a todos los personajes. Utiliza tu voz natural para narrar, una voz aguda para el protagonista y una voz grave para el antagonista.
2. No utilices marionetas a menos que sepas lo que estás haciendo. Pueden convertirse en un gran distractor que robará la atención de los espectadores.
3. Sube el volumen para hacer énfasis en algunas partes y baja la voz para crear un ambiente más simple, a modo de susurro.
4. El ritmo o la velocidad con la que hablas influye mucho en la personalidad que le darás al texto. También ayuda a mantener la atención si se usa con cautela.
5. Es mucho más importante que se entienda lo que dices antes que cualquier otro elemento. La clave de la actividad está en la lectura y no en la teatralidad o los recursos que usas.

Y por favor, no vayas a creer que la práctica lo es todo. Para llevar a cabo la actividad de cuentacuentos de manera impactante y efectiva, es recomendable que aprendas de profesionales en el ámbito de la dicción y el teatro. Estas habilidades te permitirán narrar los cuentos con mayor expresividad, modulación de voz y gestos adecuados, creando así una experiencia aún más cautivadora para los espectadores. A través del aprendizaje y la práctica de estas técnicas, el docente podrá llevar a cabo una actividad de cuentacuentos inolvidable que despertará la imaginación y el interés de tu público.

- Consigue una prenda extravagante o poco común que te sirva para entrar en tu personaje de cuentacuentos. Es mucho mejor y más sutil antes que un disfraz completo.
- Si no tienes la oportunidad de practicar ante un público, intenta grabarte en video

para que luego puedas analizar tus fallas y crear un plan para corregirlas y mejorar.

- No hables con voz chillona, especialmente a un público infantil. Tu voz natural es más cercana a la gente. Además, a nadie le gusta que usen un tono de voz fingido como si fueran tontos.

DOCENTE COMO AUTOR

El docente también puede adentrarse en escribir cuentos para sus estudiantes por varias razones. La primera es para vivir la experiencia de crear un cuento, experimentando las dificultades y la satisfacción personal que conlleva. Esto ayudará al docente a respetar la labor de los autores profesionales y valorar más la literatura.

Al escribir cuentos, el docente puede demostrar su propia creatividad y motivar a los estudiantes a ser creativos también. Los estudiantes pueden sentirse inspirados y animados a crear sus propias historias. Al agregar los cuentos escritos por el docente a la biblioteca del aula, se proporciona a los estudiantes una variedad de opciones de lectura que hablan de su contexto y las necesidades de su comunidad. Los estudiantes pueden sentirse más involucrados en la lectura cuando ven historias escritas por alguien que conocen. Al escribir cuentos para sus estudiantes, el docente puede crear una conexión más fuerte y significativa con ellos. Los estudiantes pueden sentirse más cercanos y comprometidos con el docente cuando ven que este se preocupa por su bienestar y su educación.

El docente tiene la libertad de abordar temas específicos que son relevantes para los estudiantes y la comunidad escolar. Estos temas pueden incluir la diversidad cultural, la inclusión, la empatía y otros valores importantes. El docente puede adaptar los cuentos a las necesidades y habilidades de los estudiantes. Por ejemplo, puede escribir cuentos con vocabulario más simple para los estudiantes más jóvenes o con más detalles para los estudiantes más avanzados.

En general, escribir cuentos para los estudiantes puede ser una forma efectiva de fomentar la creatividad, la diversidad, el aprendizaje personalizado y la conexión entre el docente y los estudiantes. Para la realización de esta actividad, solo tengo tres recomendaciones que ofrecer:

1. Lee constantemente obras dirigidas a un público infantil y de todas las edades. De esta manera mejorarás tu creatividad, conocerás las diferentes estructuras de los relatos y evitarás caer en los típicos clichés del género.
2. Considera tomar un curso con un profesional o buscar libros y tutoriales que te enseñen a escribir correctamente. Al igual que en tu profesión como docente, los autores también deben conocer una serie de técnicas y teorías que mejoran sus obras. No subestimes este aspecto creyendo que cualquiera puede escribir sin preparación.
3. Anímate a escribir y dibujar. Aventúrate en la tarea de crear tus propias historias. Si constantemente sueñas con las maravillas que escribirás, pero nunca tomas acción, todo quedará en la nada. Es posible que tu primer intento te parezca malo o que consideres que no es lo suficientemente bueno para los demás, pero te aseguro que cada intento subsiguiente será mejor que el anterior.

- Escribe tus propios cuentos, nunca mejorarás si no practicas. Es muy seguro que tus primeros trabajos no sean lo que esperas, pero con el tiempo mejorarás.
- No guardes tus cuentos, publícalos en redes sociales o participa en concursos literarios. Es muy posible que haya críticas muy crueles, pero te ayudarán a mejorar así que no te deprimas por ello.

EL EXTRAÑAMIENTO LITERARIO

Esta técnica de análisis fue desarrollada por el escritor y teórico literario ruso Viktor Shklovsky, conocida como "des familiarización". Su objetivo es lograr que el lector vea algo familiar de una manera nueva e inesperada, para que se vuelva extraño o desconocido.

Shklovski define el extrañamiento como: "El propósito del arte es impartir la sensación de las cosas tal como se perciben y no como se saben (o conciben). La técnica de 'extrañar' los objetos, de dificultar las formas, de aumentar la dificultad y magnitud de la percepción, encuentra su razón en que el proceso de percepción no es estético como fin en sí mismo y debe prolongarse. El arte es una forma de experimentar la cualidad o esencia artística de un objeto; el objeto no es lo importante".

El objetivo de esta técnica es evitar la lectura automática y mecánica de una obra, y en su lugar, fomentar una atención activa y crítica por parte del lector. Al hacer que algo familiar se vuelva extraño, se desafían las expectativas del lector y se fomenta una mayor implicación con la obra. A continuación, se presentan dos ejemplos que utilizan esta técnica en sus relatos:

El arte ofrece una perspectiva diferente de los objetos al sacarlos de su percepción cotidiana y automatizada, dándoles vida en sí mismos y en su reflejo artístico. Según Shklovski, la familiaridad con los objetos hace que nuestra percepción de ellos pierda su frescura y se vuelva automatizada. Sin embargo, el arte puede revertir esta situación al hacer que los objetos parezcan extraños y complejos, aumentando así la dificultad y extensión de la percepción.

El extrañamiento literario puede ser una herramienta valiosa en la educación infantil, ya que ayuda a los niños a desarrollar habilidades críticas de pensamiento y a fomentar su imaginación y creatividad. Puede presentarse a través de cuentos y libros ilustrados que presentan mundos imaginarios y personajes extraños y sorprendentes, estimulando así la curiosidad y la imaginación.

Como adultos, hemos acumulado varios años de experiencia y conocimiento que nos permiten entender el mundo y descubrir cosas nuevas con facilidad. En el caso de la literatura, los cuentos infantiles pueden parecernos demasiado simples y sencillos, lo que puede llevarnos a prestarles poca atención y tener dificultades para distinguir entre una obra buena y una mala. Sin embargo, el extrañamiento literario nos permite recuperar esa sensación de asombro y nos ayuda a discernir la calidad de los cuentos que presentamos a nuestros estudiantes.

- Practica el extrañamiento literario en tu día a día, analiza paso por paso las acciones que realizas rutinariamente y reflexiona en lo que harías si todo fuera nuevo para ti. Tendrás otra perspectiva de la vida y te ayudará a mejorar tu trabajo creativo.

Palabras finales

Este libro no podría existir sin mi abuelo Luis Tapia, quien poseía una gran biblioteca y me permitió usarla durante mi solitaria niñez. Tampoco sería posible sin la pasión por la lectura que despertó en mí Marcelo Prado, mi profesor de Literatura, y mucho menos sin los cientos de autores que han escrito las obras que he leído.

Hubiese querido mostrarles infinidad de ilustraciones y cuentos, pero los derechos de autor me lo impidieron. Confío en que su curiosidad natural les guíe a encontrarlos por su cuenta.

Bibliografía

- Adler, M., & Van Doren, C. (2001). *Cómo leer un libro*. Madrid: Debate.
- Álvarez, D., Nayrobis, Y., Rodríguez, G., & Gómez, M. (20089). Acercamiento al estado actual de la promoción de la lectura en la biblioteca pública en Colombia. *Revista Interamericana de Bibliotecas*, 13-43.
- Blackemore, E. (2018). Con 73.000 años, este podría ser el dibujo más antiguo del mundo. *National Geographic*. Obtenido de <https://www.nationalgeographic.es/historia/2018/09/con-73000-anos-este-podria-ser-el-dibujo-mas-antiguo-del-mundo>
- Bleiler, R. (2002). *Supernatural Fiction Writers: Contemporary Fantasy and Horror*. Nueva York: Charles Scribner's Sons.
- Calderón, D. (2016). *Diccionario de términos literarios*. Madrid: Alianza editorial.
- Cuetos, Fernando. (2010). *Psicología de la lectura*. Madrid: Wolters Kluwer.
- Darwin, C. (2019). *El origen del hombre y la selección en relación al sexo*. Los libros de la catarata.
- De la Calle, R. (2018). Charles Batteux. Las Bellas Artes reducidas a un único principio. *Revista Sonda: Investigación en Artes y Letras*, 7, 363-370.
- Elichiry, N., & Regatky, M. (2019). Aproximación a la educación artística en la escuela. *Anu. investig.*, 129-134.

- Flores, D. (2016). La importancia e impacto de la lectura, redacción y pensamiento crítico en la educación superior. *Zona prox*, 128-135.
- Foucault, M. (1975). *Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión* (Primera ed.). Buenos Aires.
- Hegel, G. (1989). *Lecciones de estética* (Primera ed., Vol. I). ++Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.
- Martinez, N., & Goikoetxea, E. (2015). Los beneficios de la lectura compartida de libros: breve revisión. *Educación XXI*, 303-324.
- Munguia, M. (2015). Los caminos extraviados en la enseñanza de la literatura: posibles puntos de encuentro. *Iztapalapa. Rev. cienc. soc. humanid.*, 67-85.
- Perrault, A. (2019). Reducing the use of screen electronic devices in the evening is associated with improved sleep and daytime vigilance in adolescents. *Sleep*, 42(9).
- Souriau, E. (1998). *Diccionario Akal de Estética*. Madrid: Ediciones Akal.
- Tolstoi, L. (1898). *¿Qué es el arte?* (Primera ed.). Eunsa. Ediciones Universidad de Navarra.
- Tzvetan, T. (1991). *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. México: 1991.
- Zambrano, M. (2019). Las Artes y el Diseño, entre la praxis y la techné. *Tsantsa. Revista de Investigaciones artísticas*, 7, 177-183.

En una sociedad que cada vez lee menos, es importante tomarse un tiempo para aprender o recordar cómo hacerlo. Este libro ofrece una introducción bastante completa a la teoría literaria y se atreve a brindar consejos para formar un hábito de lectura. Sin duda, es un material valioso para apoyar la labor docente en el aula y para profesionales que deseen reconciliarse con los libros.

Universidad
Indoamérica

ISBN 978-9942-821-81-2

9 789942 821812