

EL CUENTO
ARTE Y ANÁLISIS

Edward H. Friedman
Vanderbilt University

plo, un profesor puede decirle a la clase: "La lectura para mañana será el cuento de Rómulo Gallegos". Nótese: Si un académico u otra persona va a hablar sobre un tema específico o a leer un trabajo escrito, entonces va a dar una *conferencia*.

El que habla dentro de un cuento —el que narra la historia— es *el narrador* o *la narradora*, una figura inventada por el cuentista. En un sentido, el lector oye la "voz" del narrador al leer el cuento. El cuentista presenta *la narración* desde *el punto de vista* o desde *la perspectiva* del narrador. Típicamente el narrador cuenta la historia desde el punto de vista de *la primera persona* o de *la tercera persona*. A veces, el que narra en primera persona es también *el protagonista*, o *el personaje principal*, pero podría ser también *un personaje secundario*. (Si se trata de una mujer, ella será *la protagonista* o un personaje: Dulcinea del Toboso es el personaje femenino más importante de *Don Quijote*, y es la protagonista de la novela aunque no aparezca en la obra.) Nótese: Existe una diferencia entre *personaje* y *carácter* (pl. *caracteres*). Se habla, por ejemplo, de un personaje de un cuento y de una persona de buen carácter. Al hablar de la delineación y del desarrollo de los personajes se utiliza la palabra *caracterización*.

Un narrador *omnisciente* es un narrador que lo sabe todo. En algunos casos, este tipo de narrador les revela a los lectores los pensamientos de los personajes. Normalmente, el lector puede tener confianza en lo que dice un narrador omnisciente, así que es un narrador *fiel* (*confiable*, digno de confianza). En otros casos, el narrador no lo sabe todo, y el lector puede tener dudas sobre el valor de lo que dice, así que se vería como un narrador *indigno de confianza* (no confiable). A veces, el narrador ofrece su propio punto de vista; en este caso, serían iguales el punto de vista y la voz del narrador. En otras situaciones, el narrador presenta el punto de vista de un personaje determinado, o de la sociedad, por lo tanto será necesario diferenciar entre la voz y el punto de vista.

El lector debe prestar suma atención a la forma de comunicación del narrador y de los personajes. *El lenguaje literario*, o *el discurso*, varía mucho de cuento en cuento, según el estilo y los objetivos del cuentista. Un escritor que pone mucho énfasis en los aspectos lingüísticos, retóricos o poéticos —o sea, en los aspectos estilísticos— de su obra se describiría como *estilista*. Otro elemento fundamental del esquema narrativo es *el tono* del narrador, es decir, la manera de expresarse, la actitud respecto a lo que narra. Si el narrador tiene una actitud positiva, se puede suponer que el lector simpatizará con él. Si el

narrador tiene una actitud negativa, el lector puede responder de una manera diferente a la que se espera, y quizás de manera opuesta. El tono podría ser cómico, serio, benévolo, sarcástico o cruel. El narrador puede influir en la reacción del lector a través del tono de la narración. La síntesis o mezcla de elementos —la acción, las descripciones, el diálogo, la organización de los eventos— el tono y otros aspectos de la narración— ayudan a producir los temas o mensajes de la obra.

El narrador relata *la acción* del cuento. La acción forma *la trama* de la obra; la trama equivale al argumento, a lo que pasa en la obra y a lo que hacen los personajes. En una obra narrativa, se combina la acción con *la descripción* y *el diálogo* de los personajes. Es interesante notar la manera en que el narrador organiza los distintos elementos del cuento. *La organización* (o *la disposición*) afecta la reacción del lector. El narrador puede preparar al lector para seguir la acción del cuento, dándole algunos datos sobre quiénes son los personajes, cuándo y dónde tiene lugar la acción, y otros detalles que forman *la exposición*. Es de ahí, por lo común, que se inicia la acción. El momento culminante —el punto más alto de la acción— es *el clímax*. El clímax es, a menudo, el resultado de una decisión por parte del protagonista; esta decisión se llama *el punto decisivo* del cuento, precisamente porque representa un cambio de dirección en la acción y porque se asocia con una decisión. Si bien el clímax resulta del punto decisivo, lo que sigue como consecuencia del clímax es *el desenlace*. El desenlace se relaciona con *el final* de un cuento. Los finales le ayudan al lector a procesar los detalles —los datos— del cuento. Si en el final se resuelve el conflicto principal, de una manera u otra, se tiene *un final cerrado*. Si, al contrario, no se resuelve el conflicto principal, el cuento tiene *un final abierto*.

Se puede contrastar la trama (lo que pasa) con *el tema* o *el mensaje* (el concepto o la idea principal, *la significación* de lo que pasa, la enseñanza o la lección de la obra). La trama en sí no capta el tema. El tema es el producto de una lectura comprensiva y de las reflexiones del lector. El acto de inferir el tema depende de lo que se narra y de cómo se narra, dos aspectos imprescindibles (e interrelacionados) para el análisis del cuento. El tema es *explícito* si se revela de manera directa o es *implícito* si se revela de manera indirecta. Al final de cada una de las famosas fábulas de Esopo, por ejemplo, se ve una moraleja, que expresa, de forma explícita, el tema. Si el lector tiene que decidir por su cuenta cuál es el tema, es probable que el tema sea implícito.

Nótese: *El tema* es una palabra masculina; *la trama* es una palabra femenina. El verbo que corresponde a *la significación* o *el significado* es *significar*.

A veces ocurre en la parte final de un cuento algo inesperado o imprevisto, y se nota el uso de *la ironía*. En algunas situaciones, una inversión irónica hace que el lector reconsidera los eventos y el tema principal del cuento. En muchos casos, el lector no se da cuenta de la ironía hasta el último momento de la lectura, pero en otros casos el lector reconoce la ironía desde el principio. El lector que sepa más que el narrador o que los personajes puede leer el cuento desde una perspectiva desinteresada o imparcial, desde una *distancia irónica*. Al analizar el final de los cuentos, se puede considerar a la vez la cuestión de la justicia. Si lo que pasa al final parece ser justo, se atribuye a *la justicia poética*. La justicia poética tiene que ver con el bien y el mal. Si los buenos son premiados y los malos son castigados —o, dicho de otra manera, si los buenos salen bien y si los malos salen mal— se puede decir que hay justicia poética. En muchos cuentos, como en la vida real, reina la injusticia, lo opuesto de la justicia, y este tipo de final también conlleva un mensaje.

El lector puede distinguir entre *la función estética*, o los elementos artísticos, y *la función ideológica*, o el sistema de ideas contenidas en un cuento. Al mismo tiempo, es necesario comprender que para el análisis literario la relación entre las dos funciones, que tienen que ver con la forma y el contenido de una obra, es análoga a la relación entre la trama y el discurso del narrador: la una depende de la otra. La obra de arte está compuesta de ideas, y las ideas se presentan mediante las palabras del narrador. Siempre existe un tipo de dialéctica —de interacción constante— entre palabra y concepto, entre la forma de expresión y lo expresado.

Cuando el lector analiza un cuento, puede encontrar señales o marcadores de la “presencia” del cuentista aunque éste no figure de manera fija dentro del cuento. Así, el lector percibe la presencia del cuentista como el agente que controla todas las facetas de la obra, e incluso controla al narrador. En el análisis de un cuento se podría considerar la intervención de esta presencia abstracta, la del *autor implícito*, para detectar la manipulación de los elementos textuales —y más que nada la manipulación del narrador— por parte del cuentista.

El proceso de analizar un cuento ayuda al lector a observar más, a comprender mejor y a gozar más la experiencia de la lectura. El mundo hispánico tiene una tradición literaria muy rica y muy variada. Los cuentos de escritores hispánicos pueden enseñar y divertir al lector, y a la vez pueden mostrarle un amplio panorama cultural.

Vocabulario

<i>el cuento, el relato, la historia</i>	story, narration
<i>narrar, contar (ue), relatar</i>	to narrate, to tell
<i>el escritor, la escritora</i>	writer
<i>el autor, la autora</i>	author
<i>el / la cuentista</i>	storyteller
<i>el lector, la lectora, los lectores</i>	reader, readers
<i>la lectura</i>	reading
<i>el narrador, la narradora,</i> <i>los narradores</i>	narrator, narrators
<i>la narración</i>	narration
<i>la “voz” del narrador</i>	narrator’s voice
<i>(desde) el punto de vista,</i> <i>(desde) la perspectiva</i>	(from) the point of view / perspective
<i>la primera persona,</i> <i>la tercera persona</i>	first, third person
<i>el protagonista</i>	protagonist
<i>(principal, secundario)</i>	(main, secondary) character
<i>la caracterización</i>	characterization
<i>un narrador omnisciente</i>	omniscient narrator
<i>un narrador fidedigno,</i> <i>un narrador indigno</i>	reliable, unreliable narrator
<i>de confianza</i>	
<i>el lenguaje literario</i>	literary language
<i>el / la estilista</i>	stylist
<i>el tono</i>	tone
<i>la trama</i>	plot
<i>la organización o la disposición</i>	organization or disposition
<i>de los elementos narrativos</i>	of narrative elements
<i>la acción</i>	action
<i>la descripción</i>	description
<i>el diálogo</i>	dialogue
<i>la exposición</i>	exposition
<i>el punto decisivo</i>	turning point
<i>el climax</i>	climax
<i>el desenlace</i>	dénouement, outcome
<i>el final</i>	ending
<i>un final cerrado, un final abierto</i>	closed, open ending
<i>el tema, el mensaje</i>	theme, message

<i>un tema explícito,</i>	implicit, explicit theme
<i>un tema implícito</i>	
<i>la significación, el significado</i>	meaning
<i>significar</i>	to mean
<i>la ironía</i>	irony
<i>la distancia irónica</i>	ironic distance
<i>la justicia poética</i>	poetic justice
<i>la función estética,</i>	aesthetic, ideological function
<i>la función ideológica</i>	
<i>el autor implícito</i>	implied author

Notas de vocabulario

La palabra *obra* puede referirse a cualquier composición literaria, dramática, artística o musical. Se puede hablar de una obra dramática de Lope de Vega, de las obras completas de Miguel de Unamuno o de la última obra de Mario Vargas Llosa. Al analizar un cuento, sería posible que el lector dijera, por ejemplo, "En esta obra se ve una serie de situaciones cómicas". La palabra *trabajo* se refiere a la labor ("Ella tiene un trabajo muy peligroso"), y también se utiliza en el contexto de un trabajo escrito ("Mi amigo tiene que escribir un trabajo para la clase de antropología").

La palabra *texto* puede referirse a un libro de texto o a cualquier composición literaria, especialmente en un contexto analítico o crítico; a veces se emplea la frase "la explicación de texto". El lector podría observar, al leer un cuento de Edgar Allan Poe, por ejemplo, que "en el texto de Poe se crea un suspenso muy fuerte".

Entre los verbos que se usan en el análisis literario figuran los siguientes:

analizar
ayudar a
componer (compuesto)
darse cuenta de (que)

(*Darse cuenta de* significa llegar a comprender algo. Es diferente de *realizar*, que se usa en el sentido de realizar [*lograr*] los objetivos, realizar los sueños, etc.)

depender de
derivarse de
descubrir (descubierto)
distinguirse de
escribir (escrito)

<i>querer decir</i>	(<i>Querer decir</i> equivale a <i>significar</i> .)
<i>referirse (ie) a</i>	
<i>relatar vs. relacionar(se)</i>	(<i>Relatar</i> equivale a <i>narrar</i> ; <i>contar</i> . <i>Relacionar[se]</i> tiene que ver, lógicamente, con las relaciones entre una cosa y otra.)
<i>resolver (ue) (resuelto)</i>	

REPASO

Intenta contestar las preguntas siguientes sin referirte a la introducción:

1. ¿Cuáles son dos de los sinónimos de *cuento*? ¿Cuál de estos sinónimos se refiere a la vez a lo ficticio y a lo no ficticio?
2. ¿Cuál es un sinónimo de *escritor*? ¿De *escritora*?
3. ¿Cómo se llama un escritor de cuentos?
4. ¿Quién relata un cuento?
5. ¿Cuál es otra manera de expresar el término *perspectiva*?
6. ¿Qué quiere decir el adjetivo *omnisciente*?
7. ¿Cómo se llama el personaje principal de una obra literaria o dramática?
8. ¿Qué palabra se refiere al desarrollo o a la delineación de los personajes?
9. ¿Qué quiere decir *fidedigno* en el contexto de una obra narrativa? ¿*Indigno de confianza*?
10. ¿Qué le interesa más al *estilista*?
11. ¿A qué se refiere *el tono*?
12. ¿Cómo se distingue la *trama del tema*?
13. ¿Cuáles son los usos del lenguaje en una obra narrativa, además de contar la acción? (Las dos palabras comienzan con la letra *d*.)
14. ¿Qué significa *exposición*?
15. ¿Cómo se relaciona el *punto decisivo* con el *clímax*?
 ¿*El clímax* con el *desenlace*?
16. ¿Cuál es la distinción entre un final *cerrado* y un final *abierto*?
17. ¿En qué consiste la *ironía*?
18. ¿En qué consiste la *justicia poética*?
19. ¿Cómo se relacionan la *función estética* y la *función ideológica*?
20. ¿Qué significa *autor implícito*?