

Didáctica de la literatura: Textos e interpretación

AGUSTÍN REYES-TORRES
Universitat de València
agustin.reyes@uv.es

“En un texto literario, las palabras tienen la facultad de despertar en el lector una gama de emociones y sentimientos que le hacen vivir y recrear imágenes.”

Celinda Fournier Marcos

La lectura de un texto literario, su análisis y su discusión posterior, constituyen una fuente de aprendizaje múltiple para cualquier estudiante. Además de suponer una aproximación a la representación sociocultural de una determinada época, y a las ideas de un autor, permiten pensar el mundo de nuevo. Si estas premisas las aplicamos a un curso de literatura española, o latinoamericana, para extranjeros, nos encontramos con que la literatura también representa una disciplina de un valor didáctico excepcional en la enseñanza de E/LE: el estudiante asimila la lengua a través de la obra literaria, construye distintos significados de la misma al interpretarla, y desarrolla su competencia lingüística, pragmática y cultural. Este artículo propone una serie de estrategias didácticas a partir de la literatura, cuyo objetivo es enfocar el análisis de la misma desde una perspectiva práctica.

Partiendo del estudio de cuentos breves, el objetivo de esta actividad es presentar la obra literaria como algo vivo que convierte al estudiante en un sujeto activo. Después de aprender a identificar los elementos básicos en un texto literario (la exposición, el conflicto, el clímax, el desenlace, etc.), el estudiante tiene la oportunidad de adaptar estos mismos, así como el tema principal o la caracterización de los personajes, en mini obras de teatro. Esta adaptación del cuento narrativo en una obra dramática exige el conocimiento de las características de ambos y un gran grado de creatividad por parte del alumno, que en este caso pasa de ser lector a ser creador. La posterior puesta en escena de sus “mini-dramas” constituye, por un lado, una manera divertida de mejorar su conocimiento de la literatura, y, por otro, desarrollar el dominio de las cuatro destrezas lingüísticas en español: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita.

Después de una introducción a los aspectos básicos de la narrativa tales como el tipo de narrador, la exposición, el clímax o el desenlace, los estudiantes realizan durante el primer mes la lectura y análisis literario de cuentos cortos como *Lo que sucedió a un mozo que se caso con una muchacha de muy mal carácter*, de Don Juan Manuel; *Las medias rojas*, de Pardo Bazán; *La noche boca arriba*, de Cortázar; *El etnógrafo*, de Borges; *No oyes ladrar a los perros*, de Juan Rulfo; *Pecado de omisión*, de Ana María Matute, etc. Tras la discusión del tema y los elementos más destacados de cada obra, pasamos entonces a estudiar la unidad de drama a través de la lectura de *El nietecito*, de Benavente, *Historia del hombre que se convirtió en perro*, de Dragún, *El censo*, de Emilio Carballido, *Resguardo Personal*, de Paloma Pedrero, *La casa de Bernarda Alba*, de Lorca, etc. Otra vez, y al igual que en la narrativa, una de las tareas es la de estudiar los elementos más representativos de cada obra. Igualmente, otra tarea fundamental, es aprender las diferencias entre el texto narrativo y el dramático. Una vez familiarizados con ambos, pasamos a hacer la adaptación de los cuentos en mini-dramas. Se divide la

clase en grupos de cuatro personas (preferentemente) y se les entregan las siguientes instrucciones:

- 1- Elegir uno de los cuentos que hemos leído.
- 2- Exponer claramente el tema principal. El objetivo de los personajes y de los diálogos será representar ese tema.
- 3- Cada grupo tendrá un presentador que introducirá el marco histórico y la exposición al principio de la obra.
- 4- Lenguaje: Incluir diálogos breves, apartes y monólogos.
- 5- El escenario será muy sencillo. El presentador debe dar algunas indicaciones para que los espectadores usen su imaginación.
- 6- Acción dramática. Cada obra debe incluir de manera clara:
 - a- Incidente o Conflicto: Se presenta la acción principal y las tensiones que le rodean
 - b- Clímax: Momento de máxima tensión (normalmente una sorpresa)
 - c- Desenlace: Resolución de la historia. ¿Hay alguna moraleja o mensaje?
- 7- Ambiente: Crear un ambiente emotivo que el espectador pueda notar: alegría, tristeza, miedo, suspense, etc.
- 8- Personajes: Actores y actantes. Los actores reflejan las ideas temáticas del drama y contribuyen al progreso de la acción. Los actantes solo contribuyen a la acción. Pueden ser personas, animales u objetos.

Los personajes son caracterizados a través sus acciones o por lo que otros personajes dicen de ellos. Usad esa técnica.

A partir de este momento, el estudiante comienza a trabajar poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en las clases anteriores. En este caso, no solo ha de recordar y revisar los cuentos ya leídos, sino también pensar en cómo adaptarlos incluyendo los aspectos literarios necesarios. Es aconsejable que parte de este trabajo se

realice en el aula, de esta manera, el profesor puede asesorarlos y resolver las dudas que surjan.

El primer día los estudiantes discuten qué cuento van a elegir, los temas centrales que quieren representar y el personaje que cada uno encarnará. En los dos días siguientes, escriben las acotaciones y los diálogos y comienzan a practicarlos en voz alta. Durante este tiempo los alumnos se sumergen en una labor creativa en la que, casi inconscientemente, usan su español, ríen y se divierten con sus propias ideas, y consolidan sus conocimientos literarios.

A continuación incluyo dos ejemplos del trabajo de los estudiantes de la Universidad de Virginia (Charlottesville), realizados en el curso de “Análisis literario” (Nivel B2 / C1) durante el cuatrimestre de otoño 2006. El primero lleva el título de *El rechazo*, y está basado en *Las medias rojas* de Pardo Bazán. El segundo es *El hijo corrupto*, basado en *No oyes ladrar a los perros* de Juan Rulfo. En ambos casos he querido mantener el texto original de los estudiantes. Por este motivo, es posible observar el uso de algunas estructuras gramaticales o expresiones incorrectas. Cabe recordar que el enfoque de la actividad no va dirigido a corregir esas imprecisiones, esto solo se hará cuando el uso del lenguaje sea incomprensible o impida la comunicación.

El rechazo

Elenco

Madre – Marisabel

Padre – Margaret

Hija – Amber

El cartero – Bernice

El presentador:

El cuento <<Las medias rojas>> fue escrito por Emilia Pardo Bazán. Ella nació en La Coruña, España en 1851 y murió en 1921. Era una condesa y profesora de literaturas neolatinas y por eso ella era muy culta. Ella uso el naturalismo mucho en sus cuentos para mostrar la realidad de la vida. Además, la autor demuestra que el ser humano es un producto de su ambiente. Los temas del cuento <<Las medias rojas>> son el control de los padres y el deseo de mejorar la vida cuales se puede ver en nuestro mini-drama. Nuestro mini-drama tiene lugar en la casa y la mayoría de la drama es una discusión llena de tensión entre los miembros de la familia sobre el tema de la universidad.

Acto primero

Mamá, papá, y la hija se encuentran sentados, cenando.

Mamá: “¿Cómo te fue en la escuela?”

Hija: “Me fue bien. Hoy fui a una exhibición de universidades. Mamá, como me gustaría asistir a una universidad ‘ivy league.’ El prestigio, los estudiantes, los profesores famosos...”

Mamá: “Pero lo académico no es todo hija. Tu padre y yo no terminamos el colegio y ya ves, tenemos nuestro negocio.”

Hija: “Pero en este país la educación es lo más importante. Si asistiera, tendría tantas oportunidades de conseguir un buen trabajo después.”

Padre: “¿Por qué quieres asistir a la universidad para obtener una carrera si ya tenemos el restaurante establecido?”

Hija: “¡Pero Papá! Yo quiero un futuro mejor, no quiero trabajar aquí para siempre.”

Padre: “Deja de estos pensamientos, vas a quedarte en casa con tu familia.”

Acto Segundo

Algunos meses después, en la casa.

Hija: *(agotada)* “Hola Mamá.”

(Suena el timbre, la madre abre la puerta)

El cartero: “Hola Señora, aquí están sus cartas.”

(El cartero sale)

Mamá: “Te llegaron algunas cartas.”

La madre le entrega un sobre grande. La hija lo abre rápido y con ansiedad. Cuando lee la carta da un grito de emoción.

Hija: “¡Mamá, me aceptaron en Princeton! ¡Voy a ir a la universidad!”

Mamá: “¿Y esa universidad dónde queda?”

Padre: “Que importa donde está, tú no vas a ir a ningún lado. Te necesitamos en el restaurante.”

Hija: “¡Pero me dieron una beca total! ¡Todo es gratis, no tengo que pagar nada!”

Padre: “Esto no me importa.”

Hija: “Pero mi prima, Maria, asistió a la universidad con una beca y mira lo que pasó a ella en la vida. Tiene un buen trabajo que le paga mucho y por eso puede apoyar a su familia, yo podría hacer lo mismo para ustedes si me permitieran asistir a la universidad.”

Madre: “¡Esto es suficiente! ¡Deja de hablar! ¡Yo he escuchado demasiado de tus quejas!”

La madre agarra la carta de ingreso y la rasga violentamente. La hija empieza a llorar.

Hija: “¡Cómo puedes tratarme así!”

Madre: “Me entenderás algún día.”

Los padres salen del cuarto dejando a su hija allí sola.

Hija: *(llorando)* “Como podrían tratarme así. Después de todos mis esfuerzos todavía no tendré un futuro. Yo sé que tengo una vida bastante bien, no estoy quejándome pero yo podría tener mucho más... Ahora me quedaré así en el mismo estado a través de la vida... Pero nunca les entenderé ni les perdonaré...”

“El hijo corrupto”

Elenco:

Jenny	el presentador
Miles	Señor Gómez, el padre
Sabrina	Pepe, el hijo
Lindsey	el fantasma de la madre
Karina	el guía

El presentador:

Nuestra obra está basada en “No oyes ladrar los perros” del autor mexicano, Juan Rulfo (1917-1986). Sus obras muchas veces representan la tragedia familiar y los aspectos de la gente ignorante y desolada del campo. El tema de “No oyes ladrar los perros” es la relación entre padre e hijo y el conflicto que surge como consecuencia de las acciones del hijo.

La obra que representaremos toma lugar en un pequeño barco de pesca. El padre, el señor Gómez, y su hijo Pepe salen a pescar guiados por el dueño del barco. La intención del padre es mejorar la relación con Pepe que ha estado decayendo. Al mismo tiempo, el fantasma de la esposa del señor Gómez estará en el barco tratando de alentar a su esposo para que perdone a su hijo y para que lo ponga en el camino correcto. Sin embargo, el hijo tiene otras ideas en mente para el viaje...

Acto Unico

Escena Una

<<Hay dos salvavidas en el barco. Pepe tira uno de los salvavidas al mar para hacer lugar para las drogas mientras que el señor Gómez, incado, habla con el fantasma de su mujer.>>

Señor Gómez: Mi amor no se que hacer con Pepe. Cada vez se mete en problemas mas grandes. Creo que esta es nuestra última oportunidad para poner a Pepe en el camino correcto.

Fantasma: Intenta ser fuerte. No te rindas. Hazlo por mi... Necesitas aconsejar bien a Pepe. Es un buen hijo, es sólo que la pobreza lo ha corrompido.

<<el padre está aliviado>>

Guía: ¿Están listos para comenzar el viaje de pesca? Espero que este cielo gris no se convierta en tormenta y que podamos disfrutar el día.

Señor Gómez: Sí, esperemos que sea un buen día de pesca.

<< El padre y el hijo comienzan a pescar. El sol y la nube comienzan a desplazarse con el paso del tiempo. La nube comienza a cubrir el sol más y más... Mientras tanto el guía empieza a limpiar el barco. De repente, al barrer se encuentra con drogas. Recoge las drogas y se acerca a Pepe y su padre.>>

Guía: ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo esto en mi barco?!

Padre: ¿Pepe qué es esto? Pensé que íbamos a tratar de arreglar la situación. Pensé que íbamos a mejorar nuestra relación. ¿Cómo pudiste traicionarme?

Pepe: Yo... yo... eh... no es mió. No se qué es.

Padre: Después de todo lo que has hecho, ¿cómo te atreves a mentirme?

Guía: No me importa a quién le pertenecen estas drogas. Este barco es mío. Regresamos a puerto. ¡Se terminó la pesca!

<< *Pepe lleno de miedo comienza a pelear con el guía. Como consecuencia de la lucha, el guía empuja a Pepe y se cae al agua. Pepe no sabe nadar*>>

Padre: Esto te pasa por tomar malas decisiones. No sabes nadar, vas a ahogarte. ¿Cómo vas a poder salvarte ahora?

Fantasma: No le digas eso. Es tu hijo. Necesitas salvarlo.

Padre: No puedo seguir rescatándolo de cada situación. Cada vez hace más daño. Necesita pagar por sus acciones.

Fantasma: Es mi hijo también. Necesitas hacerlo por mi. Sávalo.

<< *El padre decide hacerle caso al fantasma. Toma el salvavidas y brinca al mar para salvar a su hijo. El guía toma el cargo del barco y los abandona.*>>

Guía: ¡¡Adiós!!

<<Le da el salvavidas a su hijo. Una tormenta comienza.>>

Padre: Tome usted esto. Mire que ha comenzado la tormenta. ¿Está contento ahora? ¿Cuándo va a aprender? Espero que el agua salada le quite la maldad que lleva dentro. Si su madre le viera... ¿Qué piensa usted? ¿No tiene usted dignidad?

<<El hijo gorgotea. El mar se aloca. El padre nada a la playa... el mar arrastra el cuerpo del hijo hasta que llega a la playa...>

Una vez el guion ha sido escrito y cada grupo ha representado su obra enfrente de la clase, se lleva a cabo una evaluación por parte de los mismos estudiantes. Esta tiene como objetivo que el estudiante reflexione sobre las adaptaciones y establezca su propio criterio sobre cada una de las representaciones. Las preguntas que debe considerar son:

EVALUACIÓN MINI-DRAMAS			
-Presentación:			
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
Introducción a la exposición del Mini-drama (4 p)			
-Acción dramática:			
Identificación clara del incidente (3 p.)			
Identificación clara del clímax (3 p.)			
Identificación clara del desenlace (3 p.)			
Identificación clara del ambiente emotivo (2 p.)			
Uso de diálogos, monólogos y apartes (3p.)			
Interpretación y caracterización de los personajes (3 p.)			
Adaptación general de la obra y originalidad (4 p.)			
Total: 25 puntos			

Los estudiantes responden a cada pregunta y puntúan la actuación y la obra de sus compañeros al término de cada representación. Al final, se hace el recuento de

puntos y se anuncia qué obra ha recibido el mayor número de puntos y es por tanto *la ganadora*. Sin embargo, en esta actividad todos los estudiantes son ganadores.

Enfocar la literatura de manera práctica convierte la clase de español en un lugar dónde confluyen varias disciplinas, y que ofrece al estudiante la oportunidad de generar sus propios pensamientos usando tanto los conocimientos aprendidos como otros conocimientos y otras experiencias adquiridas en su vida diaria. La lectura de un texto literario, su análisis y posterior adaptación constituyen una estrategia didáctica que hacen de la literatura un vehículo extraordinario para la adquisición y la práctica de la lengua española.

Bibliografía

- Acosta, M. (1998). *Creatividad, motivación y rendimiento académico*. Málaga: Aljibe.
- Agüera, I. (2002). *¡Viva el teatro! Diversión y valores en escena*. Madrid: Narcea.
- Bruner, J. (1998). *Acción, pensamiento y lenguaje*. Madrid: Alianza.
- Caballero, A. (2001). *La escritura teatral*. Barcelona: Grafein.
- Cervera, J. (1996). *La dramatización en la escuela*. Madrid: Bruñó.
- Cestero, A. M. (1999). *Comunicación no verbal y enseñanza de lenguas extranjeras*. Madrid: Arco Libro.
- Fernández, E. (1987). *Teatro español del S. XX para la infancia y la juventud*. Madrid: Edit. Escuela Española.
- Nance, K. (2010). *Teaching Literature in the Languages: Expanding the Literary Circle Through Student Engagement*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Virgilio, C. (2004). Valdivieso, T., Friedman, E. *Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica*. Boston: McGraw Hill.