

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
PLANTEL ORIENTE**

ÁREA DE TALLERES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

**Guía de estudio para el examen extraordinario
de la materia de Lectura y Análisis de Textos Literarios II**

Elaborada por los profesores:

Díaz Hernández José Raymundo

García Barrón Verónica

Hernández Valencia Martha Leticia

Mejía Ramírez Laura Tayde

Serratos González Ma. Refugio

Enero 2024

Guía para el examen extraordinario del Taller de Lectura y Análisis de Textos Literarios II

Programa Ajustado a partir del 2016

Compañero estudiante:

Esta guía es un instrumento de trabajo que te ayudará a preparar el examen extraordinario. La realización de las actividades sugeridas en ellas y su verificación, pueden auxiliarte para tener una clara idea del nivel de preparación que posees y así presentarse al citado examen.

Requisitos:

- 1) Verifica en el Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación que aparezca tu nombre en el acta de examen extraordinario.
- 2) Asiste puntualmente al salón el día y hora indicadas para el examen.
- 3) Presenta al profesor examinador tu credencial con fotografía.
- 4) Entrega la guía contestada con letra a mano, ésta es indispensable para tener derecho a presentar el examen; pero no tiene una calificación que promedie con el mismo.
- 5) Anota en la hoja de examen extraordinario los siguientes datos:
  - ❖ Nombre completo
  - ❖ Materia que presentas y el semestre a que corresponde
  - ❖ Número de cuenta. Lugar y fecha.

La guía de Lectura y Análisis de Textos Literarios II comprende dos unidades: Poesía y Teatro, deberás leer las lecturas que se indican y realizar las investigaciones y actividades que se te solicitan. El día del examen extraordinario deberás presentar las actividades escritas a mano, para poder presentar el examen.

Unidad 1. Textos Poéticos

Propósitos

Al finalizar la unidad el alumno

- Identificará la función de diferentes recursos formales y composicionales empleados en la creación del poema, mediante la lectura de textos poéticos, para apreciar y disfrutar su efecto estético y de significado.
- Valorará el texto poético como una forma de experimentar el mundo, a partir de la lectura de poemas, para iniciar el proceso de construcción de sentido.
- Argumentará en forma oral y escrita su análisis de textos poéticos, mediante la aplicación de una metodología adecuada a su organización textual, para desarrollar sus capacidades comprensivas, expresivas y críticas.

❖ Aprendizaje

1. Distingue las características específicas del texto poético.

Temática

El texto poético:

- ✓ Disposición espacial
- ✓ Aspecto sonoro
- ✓ Organización textual
- ✓ Empleo particular del lenguaje

♣ Conceptos teóricos

Disposición espacial. La disposición espacial es importante porque afecta tanto la forma como el contenido. Hay que leer los poemas de corrido y solo hacer pausa si la hay, por ejemplo: si hay coma, si hay punto etcétera.

Si el final de un verso se une con el principio del siguiente verso se debe leer de corrido, es decir, hacer el encabalgamiento.

Al escribir un poema se debe respetar como lo escribió el autor. Si al inicio de cada verso lo escribió con letra mayúscula lo debemos respetar.

Por ejemplo, el poema de Octavio Paz titulado “La exclamación”, los versos están escritos como en zig zag, porque de alguna manera representan el movimiento del vuelo del colibrí, además de escribir cada verso con mayúscula, porque es como empezar el vuelo.

La exclamación

Quieto
No en la rama
En el aire
No en el aire
En el instante
El colibrí.

Octavio Paz

Aspecto sonoro. Es importante que los alumnos lean primero en voz baja y posteriormente en voz alta los poemas para que sientan el ritmo en su cuerpo y de esa manera puedan comprender mejor el significado de este.

No se debe hacer pausa en cada verso, solamente se puede hacer si así está marcado por los signos de puntuación.

Lenguaje figurado: emplea recursos y adornos de expresión que, apartándose del modo sencillo y directo de hablar, utiliza formas artísticas que manifiestan las ideas o sentimientos con mayor belleza, naturalidad y energía que el lenguaje común. El texto literario se caracteriza por su función poética y produce el efecto de sentido estético (lo bello).

❖ Aprendizaje

2. Diferencia los aspectos de contenido que caracterizan a la poesía

Temática

- ✓ Yo poético o voz lírica
- ✓ Tú poético
- ✓ Ejes temáticos
- ✓ Título
- ✓ Campos Semánticos
- ✓ Isotopías

♣ Conceptos teóricos

Yo poético. Primer personal gramatical ficticia (no identificable con el autor) desde la que se emite un discurso lírico. En el siguiente fragmento, del poema “intimidad remota” de Juan Eduardo Cirlot, puede advertirse la presencia del yo lírico en las desinencias verbales, los adjetivos posesivos y los pronombres personales. Ejemplo:

De furia y de temblor, de angustia lenta

tengo un rebaño mudo. Dulcemente
pregunto al desamparo de los cielos
por mi eterna constancia.

Levanto desoídos pensamientos,
voces sin luz, arenas sin respuesta,
tristes concentraciones agraviadas
de mis pobres nociones.

Estoy ante el dolor y sus palacios,
montañas transparentes **me sepultan**;
no toco, no conozco, sólo adoro
y desoladamente amo.

Tu poético. Segunda persona del singular o plural a la que apela el hablante lírico. El tú o el vosotros pueden dirigirse a seres humanos, animales, partes integrantes de la naturaleza, objetos, o, en definitiva, a cualquier elemento de la realidad o de la fantasía, individual o colectivamente.

En el siguiente fragmento del poema **el tú lírico es un traje usado.**

Dueles como una cárcel, traje usado,
raída tela de color de tiempo
de color de tediosos recorridos,
de monótonos pasos; ceniciento
traje, casi animal, casi con vida,
carne fiel en plegados movimientos,
adherido a los días sordamente,
acompañando al amo, como un perro [...].

Leopoldo de Luis.

Actividades

Para realizar las actividades de esta unidad, necesitarás la antología de poesía que se anexa a esta guía.

Las actividades las deberás entregar en hojas blancas, escritas a mano.

- Lee el poema “Yo te escribiera” de Salvador Novo.
- ¿Quién es el Yo lírico del poema?
- A continuación, escribe cuatro versos donde se denote el yo lírico.
- ¿Quién es el tú lírico al que hace referencia el poema?

- Lee el poema “A mi hermano Miguel” de César Vallejo.
- A continuación, escribe la estrofa donde se hace referencia al Tú lírico.

♣ **Conceptos Teóricos.**

Título. Palabra, frase o frases con las que se pretende captar el interés de los posibles receptores y que sirven para denominar una obra de cualquier género y a veces, para insinuar de qué o de quién trata. El título, al que en ocasiones sigue un subtítulo, forma parte de la obra misma y puede ser elemento de gran carga semántica, condensadamente, aporta información. Para el escritor, su elección supone un esfuerzo más en el proceso creativo.

Ejemplo: En el poema “Cobardía” de Amado Nervo, el título se refiere a un hombre que ve pasar a su amada con su madre, ella lo mira, y él se paraliza y aunque quiso seguirla decidió que no quería sufrir de amor y siguió su camino.

✚ **Actividades**

- Lee el poema “Masa” de César Vallejo y explica a qué se refiere el título.

♣ **Conceptos Teóricos**

Campos semánticos. Conjunto de vocablos unidos por un concepto de base significativa común. Es muy importante establecer los diversos campos semánticos aglutinadores de ciertas palabras dentro de un texto (campo semántico de familia: padre, madre, hermanos, abuelos...)

Isotopías. Conjunto de categorías semánticas redundantes que prestan coherencia al discurso. Son conjuntos de vocablos que adquieren elementos significativos comunes (semas) transitoriamente y en un contexto determinado.

✚ **Actividades**

- Lee el poema “Yo te escribiera” de Salvador Novo y anota las palabras que se relacionen con la escritura.

❖ **Aprendizaje**

3. Identifica los aspectos formales que caracterizan a la poesía

Temática

- ✓ Versos
- ✓ Estrofas
- ✓ Métrica
- ✓ Rima
- ✓ Ritmo

✦ Conceptos teóricos

Verso: unidad métrica que, delimitada por pausas y acentos, se une a otras para formar estrofas o series. Lo característico es que, en la escritura, cada verso ocupa una línea. Según el número de sílabas que contenga cada verso recibe un nombre diferente. Ejemplo: el siguiente verso es Alejandrino ya que contiene 14 sílabas, “Muy- cer-ca – de- mio-ca-so, - yo- te- ben-di-go, - vi-da”

Los versos de dos a catorce sílabas reciben los siguientes nombres:

Número de sílabas	Nombre del verso
Dos	Bisílabo
Tres	Trisílabo
Cuatro	Tetrasílabo
Cinco	Pentasílabo
Seis	Hexasílabo
Siete	Heptasílabo
Ocho	Octosílabo
Nueve	Eneasílabo
Diez	Decasílabo
Once	Endecasílabo
Doce	Dodecasílabo
Trece	Tridecasílabo
Catorce	Alejandrinos

Estrofas: pueden constituirse uno o más versos, dependiendo el número de éstos reciben los siguientes nombres:

Número de versos	Nombre de la estrofa
Dos	Pareado: Contiene dos versos monorrimos, de cualquier metro. La rima será, por lo tanto: aa, bb, cc...
Tres	Terceto: estrofa de tres versos endecasílabos. El terceto dantesco o encadenado tiene un esquema de rima aba, bcb, cdc... Otra forma de terceto es el independiente, con esquema, aba, cdc, efe... y el monorrismo de rima aaa, bbb, ccc.
Cuatro	Cuarteto: Estrofa de cuatro versos endecasílabos con rima abab, o abba.
Cinco	Quintilla: Estrofa de cinco versos octosílabos con rima consonante, donde ningún verso debe quedar sin su correspondiente rima.
Seis	Sextina: Estrofa formada por seis versos de cualquier metro con rima variada.
Siete	Septina o Seguidilla: Estrofa de siete versos heptasílabos y pentasílabos, con rima variada.

Ocho	Octava: Esta composición tiene dos variantes, la octava real, composición de ocho versos endecasílabos con rima variada y la octavilla, con versos de arte menor.
Diez	Llamada también espinela, es una estrofa de diez versos octosílabos con rima variada.
Catorce	Soneto: consta de catorce versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos. Se usa exclusivamente, la rima consonante.
Silva	forma poética de series continuadas de versos, donde se combinan libremente heptasílabos y endecasílabos con rima variada, constituyendo estrofas de considerable extensión.
Redondilla	Conjunto de versos octosílabos de rima consonante ya sea alternada o abrazada.
Madrigal	Es un poema breve cuya expresión traduce espontaneidad y delicadeza. Su pensamiento usualmente cobija el tema amoroso, aunque puede albergar otros tópicos. Este poema está integrado de versos endecasílabos y heptasílabos que riman libremente de manera consonante.
Elegía	Es un subgénero de la poesía lírica que designa por lo general a todo poema de lamento.
Romance	Consiste en un número indeterminado de versos octosílabos, asonantados los pares y libre los impares.
Lira	Estrofa de 4, 5 y 6 versos. Toma su nombre de la aparente figura de lira que se forma al combinarse libremente heptasílabos con endecasílabos.

Métrica: disciplina que tiene por objeto estudiar todo lo relacionado con la versificación: medida de versos o cómputo silábico, licencias métricas, pausas, cesuras, rima, acentos rítmicos, estrofas.

Medir un verso es contar el número de sílabas poéticas que contiene. El número de sílabas poéticas es diferente al número de sílabas gramaticales, ya que el poeta atiende a ciertas reglas y convenciones establecidas para la creación poética. La regla de la acentuación establece lo siguiente:

Cuando la última palabra del verso es aguda se aumenta una sílaba, si es grave se queda igual y si es esdrújula se disminuye una sílaba. Ejemplo:

Rosando **van** (4 sílabas + 1 sílaba porque es palabra aguda =5)

el agua, las **libélulas** (8 sílabas - 1 sílaba menos porque es palabra esdrújula=7)

de **celofán** (4 sílabas +1 sílaba porque es palabra aguda=5)

Gilda Rincón

La sinalefa y el hiato son licencias métricas que ayudan al conteo silábico.

Sinalefa: es la unión de la sílaba final de una palabra que termina con vocal con el principio de la siguiente que empieza con vocal. Ejemplos:

final

Sobre pupilaa azul con sueño leve

Tu párpado cayendo amortecido

La sinalefa se aplica en las palabras que comienzan con h:

Y la humanidad le decía

de hiedra negra en medio del perfume

y también cuando la Y tiene sonido de vocal y no de consonante.

Y al sucumbir me abriste palpitante

Hiato: consiste en la pronunciación separada de dos vocales que van juntas. “Algunas veces para conservar la medida de la versificación regular, no se hace la sinalefa.

Que **si** - el agua hallo claro

Actividades.

- Divide en sílabas el poema “Yo te escribiera” y anota cuántas sílabas tiene cada verso
- De acuerdo con el número de sílabas ¿qué nombre reciben los versos?
- Remarca las sinalefas o hiatos que se encuentren los versos.
- De acuerdo con el número de versos y sílabas ¿qué nombre reciben cada una de las estrofas del poema?
- ¿Qué tipo de poema es?

Conceptos teóricos

Rima: repetición sonora que se presenta al final de los versos, a partir de la última sílaba acentuada, puede ser de dos tipos:

Rima consonante es la igualdad de todos los sonidos vocálicos y consonantes a partir de la última vocal acentuada. Riman tanto las vocales como las consonantes. Ejemplo:

Cuando sepas hallar una sonrisa
en la gota sutil que se rezuma
de las porosas piedras, en la bruma,
en el sol, en el ave y en la brisa...

Enrique González Martínez

Rima asonante, únicamente son iguales las vocales. Ejemplo:

Quien da pan a perro ajeno
pierde el pan y pierde al perro.

Refrán popular

Estructura de la rima. Las rimas pueden adoptar en la estrofa ciertas combinaciones, que pueden ser:

Rima continua o monorrima. Es la consecución de rimas semejantes, es decir, todos los versos tienen la misma terminación: AAAA, BBBB, CCCC, etcétera.

Esta estrella
es aquella
la cual, virgen e doncella

“Cancionero del palacio”

Rima Pareada. En esta rima coinciden la terminación de dos versos: AA, BB, CC, etcétera. Ejemplo:

De los sátiros traidores

De los sátiros traidores a
de la selva moradores, a

De los sátiros traviosos b
que en los bosques daban besos b

Y poblaban de locuras c
las agrestes espesuras; c

De los sátiros bribones d
que engañaban con canciones d

Efrén Rebolledo

Rima abrazada. En este caso el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero: ABBA, CDDC. Observa que en las dos primeras estrofas del poema “Para una cubana” de Rubén Darío, la rima es abrazada

Poesía dulce y mística, a
busca a la blanca cubana b
que se asomó a la ventana b
como una visión artística. a

Rima encadenada, cruzada, entrelazada o alternada. Aquí el primer verso rima con el tercero y el segundo con el cuarto, y así sucesivamente ABAB, CDCD, etcétera.

Ven en mi trineo ferrado y estrecho A
 por la pina cuesta del Tirabuzón B
 es noche de luna, mi brazo derecho A
 sabe con destreza regir el timón B
 y con mi otro brazo cercaré tu pecho A
 percibiendo el ritmo de tu corazón B

“El tirabuzón” Efrén Rebolledo

El **Arte menor**, está formado por versos que constan de dos a ocho sílabas.

Para señalar el tipo la rima que contiene un poema de versos de arte menor, se debe escribir con letras minúsculas.

Ejemplo: En el Océano Pacífico a
 se me perdió un alfiler; b
 el día que yo lo encuentre c
 te dejaré de querer. b

El **Arte mayor**, está formado por versos que constan de más de nueve o más sílabas. Para señalar el tipo de rima que contiene un poema, de arte mayor debe escribir con letras mayúsculas.

Ejemplo: Mujer el mundo está amueblado por tus ojos A
 se hace más alto el cielo en tu presencia B
 Vicente Huidobro

Ritmo: Musicalidad, resultado de la combinación de elementos fónicos (sonidos, pausas, entonación, acentos...) lingüísticos, retóricos y métricos utilizados en un texto de cualquier género en prosa o verso.

Actividades

- Lee el poema “Venus” de Rubén Darío.
- ¿Qué tipo de rima tienen los versos?
- ¿Qué estructura de la rima tiene el poema?

❖ **Aprendizaje**

4. Comprende las posibilidades del uso del lenguaje con intención poética.

Temática

- ✓ Diferencias entre el lenguaje denotativo y connotativo.
- ✓ Principales figuras retóricas: de dicción, de construcción, tropos, de pensamiento.
- ✓ Pausas y silencios

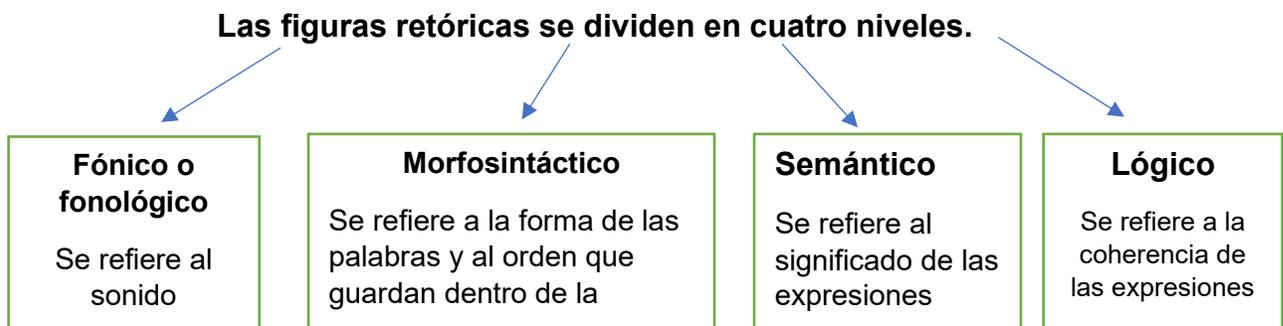
✦ Conceptos teóricos

Lenguaje denotativo. Valor informativo y objetivo de un signo, relacionado con su función referencial (el significado del signo tal como aparece en los diccionarios). En la literatura la denotación es el primer nivel semántico del signo que, debido a su polisemia, puede cargarse de valores connotativos.

Connotativo. Término utilizado por L. T. Hjelmslev para señalar los significados que pueden sumarse, en el lenguaje literario, a los significados primeros, propios de la denotación, que son los que tienen las palabras dentro del código de una lengua y los que usan comúnmente los hablantes. Mediante la connotación se añade, pues, una carga semántica y estilística a la denotación en los textos literarios, convirtiéndolos así en subjetivos, polisémicos, ambiguos, plurivalentes, llenos de insólitos y misteriosos significados.

Figuras retóricas.

Son los recursos o procedimientos expresivos establecidos por la tradición poética, y de ellas se sirve el creador para producir efectos artísticos o de estilo, con el propósito de “adornar”, “recargar” o “embellecer” las expresiones y, de este modo, provocar diversos efectos de sentido, en el lector. (Barajas, 2006. P.196)

Figuras del nivel fónico o fonológico: afectan la composición fonética de la palabra y la oración; se emplean en el texto literario de forma deliberada.

Onomatopeya. Imita un sonido natural.
Ejemplo: “tic tac, tintineo, chipi chipi, chirrido.

Aliteración. Consiste en la repetición de uno o varios sonidos.
Ejemplo: “ya se oyen los *claros Clarines*”.

Paronomasia. Proximidad de las palabras que tienen fonemas casi idénticos pero cuyo significado es distinto. Ejemplo: Adoptar y adaptar, jácara jícara.

Morfosintáctico: Afectan la forma de las frases en su nivel sintáctico, por alteración en el orden de la sucesión, por supresión, por edición o por sustitución, conformando isomorfismos que otorgan deliberadamente nuevos significados a las expresiones.

Hipérbaton. Figura de construcción sintáctica que altera el orden de las oraciones; evita la confusión y logra una belleza específica de la expresión. Ejemplo:

Descolorida estaba como rosa
que ha sido fuera de sason cogida.

Garcilaso de la Vega

Pleonasmo. Considerada tanto figura de construcción como de pensamiento, es producto de la repetición insistente del mismo significado, con el fin de enfatizar la expresión:

Ejemplo: Mucho muy abundante, tengo un uñero en la uña.

Anáfora. Consiste en la repetición de una o varias palabras al comienzo de cada verso, o de varias oraciones. Ejemplo:

A mí me ha dado en descubrir secretos,
a mí me ha dado en volar veletas.
a mí me ha dado en recortar siluetas
y en medir bien la luz de los abetos.

Guadalupe Amor

Nivel semántico: promueven un cambio de significado en la expresión, aun cuando se presenten en una sola palabra; su objetivo es producir un efecto sorpresivo en el receptor, además de embellecer el mensaje.

Comparación. Realza la significación de un objeto por medio de una comparación. Ejemplo:

Y **como** una paloma agonizante
Abatiste en mi pecho tu semblante.

Metáfora. Consiste en usar palabras en un sentido distinto del que tienen, pero guardando cierta relación con el referente. Ejemplo: "Se nublaron los cielos de tus ojos".

Sinécdoque. Utiliza una palabra en lugar de otra, ya sea para extender, restringir o alterar su significación, tomando el todo por la parte, el género por la especie, la materia por el objeto, o viceversa. Ejemplo:

“Desfundar el acero” (por sacar la espada o el puñal), “Tañer el bronce” (por tocar la campana).

Prosopopeya. Atribuye a las cosas inanimadas o abstractas, acciones y cualidades propias del ser humano; también se le denomina personificación.

Ejemplo: “La luna muere”.

Oxímoron. Consiste en oponer dos palabras o dos frases que, por su significación, dan ideas contrarias, pero que al unirse forman otro sentido, produciendo una tensión semántica que da profundidad al estilo.

No sé en qué lógica cabe
el que tal cuestión se pruebe
que por él lo grave es leve
y con él lo leve es grave.

Sor Juana Inés de la Cruz

Nivel lógico. Figuras retóricas que operan en la lógica del discurso. Su significación se capta únicamente en relación con un contexto que puede ser extralingüístico; es decir que está fuera del discurso.

Antítesis. Enfrenta frases o palabras de significación contrastante se basa en el discurso antonímico (noche-día, alto-bajo). Ejemplo: “La grandeza se muestra en pequeñeces.

Gradación. Sucesión de palabras o frases que van creciendo o decreciendo en significado o fuerza expresiva.

... no sólo en plata o viola troncada
se vuelva, más tú y ello juntamente,
en tierra, en humo, en polvo, en
sombra, en nada.

Luis de Góngora

Hipérbole. Deforma la realidad exagerándola, para dar mayor expresividad al discurso.

Tanto dolor se agrupa en mi costado
que por doler me duele hasta el aliento.

Miguel Hernández.

Ironía. Se da a entender algo distinto de lo que se dice afecta, afecta la lógica de las expresiones e implica cierta burla. Su significado se capta por el contexto. “Y vi

algunos poblando sus calvas con cabellos que eran suyos sólo porque los habían comprado”

Paradoja. Consiste en alterar la lógica de la expresión al aproximar dos ideas contrarias y aparentemente irreconciliables. Por ejemplo “La tristeza que tuvo tu valiente alegría”. Federico García Lorca

Pausas y silencios. Silencio que separa, en la expresión oral, un grupo fónico de otro o las oraciones entre sí. Las pausas van marcadas en la escritura por signos de puntuación. Tienen un gran valor expresivo y están íntimamente relacionadas con la entonación y el ritmo. La importancia de las pausas se incrementa en la declamación teatral, en los textos en versos o versículos y en la prosa lírica.

Silencio o descanso que se produce al final del verso (pausa versal), entre los hemistiquios de los versos compuestos o entre estrofas. La pausa interna contrariamente a la cesura, impide la sinalefa y hace funcionar los hemistiquios como versos simples en cuanto a su cómputo métrico.

Un pájaro, en la lírica / calma del medio día,
canta bajo los mármoles / del palacio sonoro;
sueña el sol vivos fuegos / en la cristalería,
en la fuente abre el agua / su cantinela de oro.

Juan Ramón Jiménez

Actividades

- Lee el poema “Cobardía” de Amado Nervo.
- Escribe los 3 versos donde se encuentran las hipérboles.
- Escribe el verso que corresponde a una prosopopeya.

A continuación, te presentamos como ejemplo el análisis de una décima del Libro *Décimas a Dios*, de Guadalupe Amor y el poema “.

Posteriormente deberás elegir un poema de la antología, que se anexa a esta guía, y realizarás su análisis siguiendo el ejemplo.

Décima

¿Por/ qué/ tra/tas/ <u>de o/cul/tar/te</u>	a	8 sílabas
y/ de/ ser/ tan/ mis/te/rio/so,	b	8 sílabas
cuan/ <u>do el /co/ra/zón/ an/sio/so</u>	b	8 sílabas
te/ sien/ <u>te y/ no/ pue/de ha/llar/te?</u>	a	8 sílabas
¿Por/ qué/ no/ quie/res/ mos/trar/te?	a	8 sílabas
Di/me/, si/ tie/ne/ sen/ti/ <u>do,</u>	c	8 sílabas

que/ <u>tú</u> e/xis/tas/ es/con/di/do,	c	8 sílabas
sa/bien/do/ que/ tu/ pre/sen/cia	d	8 sílabas
sal/va/rí/a/ <u>mi</u> e/xis/ten/cia	d	8 sílabas
de/ <u>la</u> an/gus/tia y/ del/ ol/vi/do.	c	8 sílabas

El poema anterior es una Décima ya que se constituye de diez versos octosílabos de arte menor, con rima consonante. La estructura de la rima es pareada y abrazada ya que, el verso uno rima con el cuatro y el cinco, el dos con el tres, el seis con el siete, el ocho con el nueve y el diez con el siete.

Sinalefas

En cada uno de los versos primero, tercero, séptimo, noveno y décimo se presenta una sinalefa; el segundo verso, el quinto, el sexto y el octavo no tienen sinalefa. El cuarto verso tiene dos sinalefas.

Yo lírico

El yo lírico se encuentra en cada uno de los versos, porque cuestiona que Dios no se deje ver. Está más marcado en los versos “Dime si tiene sentido” y “salvaría mi existencia”.

Figuras retóricas

Los siguientes versos son prosopopeyas.

Cuando el corazón ansioso
te siente y no puede hallarte.

Sabiendo que tu presencia
salvaría mi existencia.

Y los siguientes versos son una hipérbole.
salvaría mi existencia
de la angustia y del olvido

Otras características del poema

Es un poema filosófico donde el yo lírico cuestiona el que Dios se oculta y le pide que se deje ver, porque de esa manera le ayudaría a salvar su existencia.

❖ Aprendizaje

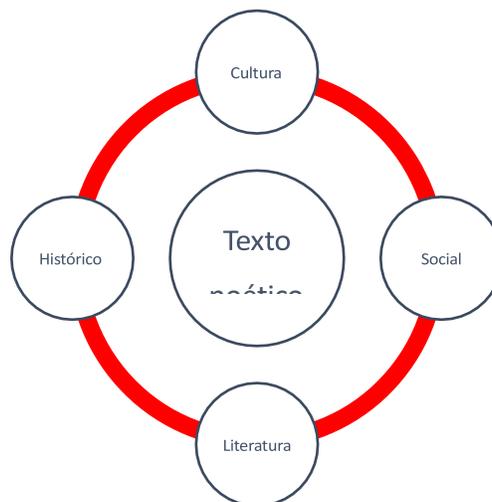
5. Analiza la relevancia de los contextos y la intertextualidad para la construcción de sentido del texto poético.

Temática

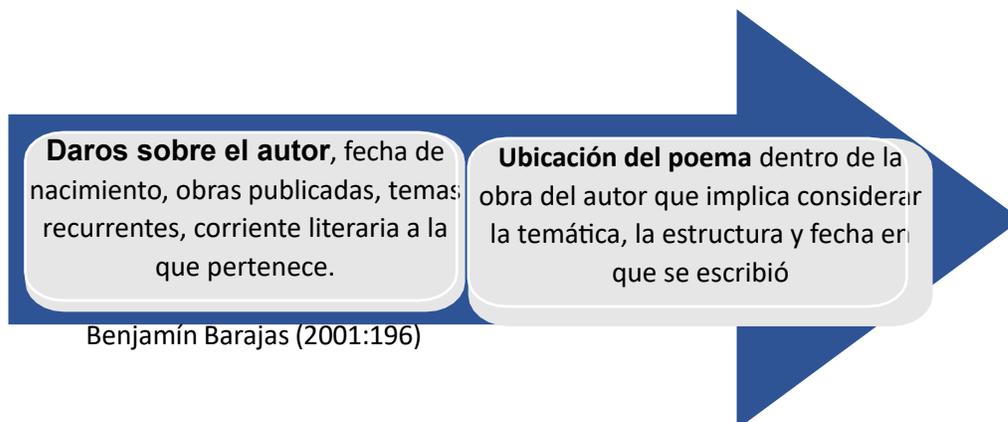
- ✓ Contextos: histórico, social, cultural y literario.
- ✓ Niveles de intertextualidad.

♣ Conceptos teóricos.

El **contexto de producción** del poema, como sabemos, es lo que le da sentido al mismo, aunque se encuentra fuera de la obra, y nos ayuda a comprender el poema. Nos da información sobre aquellas circunstancias espaciotemporales que envuelven al texto, así como a todas las circunstancias culturales, sociales, históricas, políticas y artísticas (principalmente literarias) que lo rodean.

Esto quiere decir que las referencias mínimas a considerar en el contexto de un poema son:

Asimismo, el contexto de un poema se genera por el lugar que ocupa en la obra del autor, así como por la tradición literaria a la que pertenece dicho autor. A la tradición también se le puede llamar corriente o movimiento literarios, y en el desarrollo de la tradición se encuentran poetas que rompen con la misma.

Los elementos que constituyen este contexto son: el momento histórico, social, cultural y literario en que fue escrito el poema, al recuperar estos elementos de la lectura de un poema lo que hacemos es conocer su **contexto de producción**.

Características:

Contexto cultural
Se refiere a considerar las influencias que forman parte de la experiencia estética del autor y de otros autores u obras de la época.

Contexto histórico-social
Se refiere a considerar las costumbres, política y psicología del entorno social en que se escribe el poema.

Contexto literario

Consiste en identificar las características de la corriente literaria a la que pertenece el autor para estar atento a su presencia en el poema analizado.

Al recuperar estos elementos de la lectura de un poema lo que hacemos es conocer su **contexto de producción**.

Por otra parte, cuando un poeta crea un texto, lo hace pensando en que será leído por alguien, así cada vez que alguna persona lee una obra literaria ésta se reactiva y cobra vigencia nuevamente por la interpretación que se haga de ella. Es lo que se conoce como **contexto de recepción** y tiene que ver con el entorno, las condiciones de vida del lector o lectora. Está relacionado con las características internas (como la edad o la biografía del lector o lectora) y externas (como la época en que lee, los temas y valores vigentes, la historia, entre otras).

🌈 Actividades

Lee con atención el siguiente ejemplo:

POEMA	CONTEXTO DE PRODUCCIÓN
CANTO XIV¹ [...] mi amor por ti, por ejemplo, que me precede en miles de miles de años y que me sobrevivirá hasta que el último de los hombres contemple el último de los atardeceres. El sol que cabe entre nuestros cuerpos es más eterno que las pirámides. [...] Raúl Zurita	En el poema encontramos la influencia de autores como: Juan Gelman, Gonzalo Rojas y Francisco de Quevedo. Después de la dictadura de Pinochet y de unos cuantos gobiernos llega a la presidencia de Chile Ricardo Lagos, en este momento el país tiene grandes problemas por los efectos económicos de la crisis asiática y diversos problemas de corrupción. Se le otorga el Premio Nacional de Literatura el 3 de octubre 2000. El estilo literario de Zurita es neovanguardista o de antipoesía, ya que rompe con la estructura estética vigente en Chile durante el siglo XX. Usa un lenguaje sencillo y expresivo, aunque juega con la estructura sintáctica de sus poemas aplicando la lógica, idea inspirada en sus conocimientos académicos de Ingeniería.

El tema del poema es el amor, sin embargo, por su naturaleza neovanguardista transgrede las convenciones tradicionales de la poesía romántica que hasta el momento has conocido; tiene un tono apocalíptico que nos remite al momento histórico en que vivió el autor durante su juventud, el periodo de transición de la dictadura de Pinochet a la democratización del país, que guarda incluso en su literatura el dolor y sufrimiento del pueblo. En el poema encontramos como características de la corriente literaria a la que pertenece, que no tiene una

¹ Zurita, R. (2000). Poemas militantes: *Poemas militantes*. Anagrama. Recuperado el 26 de septiembre de 2023., de <https://documentospublicos.udp.cl/>

estructura clásica de métrica y rima, sino que está escrito en verso libre y sin estrofas, hace uso alternado de las figuras retóricas: hipérbole más comparación */mi amor por ti, por ejemplo, que me precede en/ miles de miles de años/ y que me sobrevivirá hasta que el último de los/ hombre contemple/ el último de los atardeceres.*, hipérbole más imagen: */El sol que cabe entre nuestros cuerpos es más/ eterno que las pirámides.*

Actividades

- Lee el siguiente poema y realiza una breve investigación sobre el autor, después completa el cuadro con los resultados respecto a su contexto de producción, pon especial atención en las aportaciones literarias.

POEMA	CONTEXTO DE PRODUCCIÓN
Soneto de la esperanza² Amar es prolongar el breve instante de angustia, de ansiedad y de tormento en que, mientras espero, te presiento en la sombra suspenso y delirante. ¡Yo quisiera anular de tu cambiante y fugitivo ser el movimiento, y cautivarte con el pensamiento y por él sólo ser tu solo amante! Pues si no quiero ver, mientras avanza el tiempo indiferente, a quien más quiero, para soñar despierto en tu tardanza la sola posesión de lo que espero, es porque cuando llega mi esperanza es cuando ya sin esperanza muero. Xavier Villaurrutia	Histórico
	Social
	Cultural
	Literario

- Redacta un comentario sobre el contexto de producción de este poema y complétalo con tu experiencia de lectura, contexto de recepción que entregarás el día del examen.

² Villaurrutia, X. (2008). *Nostalgia de la muerte*. México: UNAM.

✦ Concepto teórico

Un elemento más que va generando el contexto de producción de los textos poéticos son los niveles de **intertextualidad**, mismos que nos facilitan analizar los textos poéticos al identificar la relación implícita o explícita que un poema mantiene con otros textos o manifestaciones culturales sin importar si son contemporáneos o históricos.

“Soneto de la esperanza”	“Contraposiciones y tormentos de su amor” ³
Amar¹ es prolongar el breve instante de angustia, de ansiedad y de tormento² en que, mientras espero, te presiento³ en la sombra suspenso y delirante. ¡Yo quisiera anular de tu cambiante y fugitivo ser el movimiento,⁴ y cautivarte con el pensamiento y por él sólo ser tu solo amante! Pues si no quiero ver, mientras avanza el tiempo indiferente, a quien más quiero,⁵ para soñar despierto en tu tardanza la sola posesión de lo que espero,⁶ es porque cuando llega mi esperanza es cuando ya sin esperanza muero. Xavier Villaurrutia	Osar, temer, amar¹ y aborrecerse, alegre con la gloria, atormentarse;² de olvidar los trabajos olvidarse, entre llamas arder sin encenderse;³ con soledad entre las gentes verse y de la soledad acompañarse;⁴ morir continuamente, no acabarse, perderse por hallar con qué perderse; ser Fúcar de esperanzas sin ventura, gastar todo el caudal en sufrimiento,⁵ con cera conquistar la piedra dura, son efectos de amor en mis tormentos;⁶ nadie le llame dios, que es gran locura, que más son de verdugo sus tormentos. Francisco de Quevedo

³ Quevedo, F. (2017). *Antología Barroca*. España: Santillana.

ELEMENTOS DE INTERTEXTUALIDAD	
“Soneto de la esperanza”	“Contraposiciones y tormentos de su amor”
Tema: sufrimiento amoroso. Palabras o frases clave: Amar¹ tormento² en que, mientras espero, te presiento³ (paradoja) y fugitivo ser el movimiento,⁴ el tiempo indiferente, a quien más quiero,⁵ la sola posesión de lo que espero,⁶ es porque cuando llega mi esperanza es cuando ya sin esperanza muero.	Tema: sufrimiento amoroso. Palabras o frases clave: amar¹ atormentarse;² entre llamas arder sin encenderse;³ (paradoja) y de la soledad acompañarse;⁴ gastar todo el caudal en sufrimiento,⁵ son efectos de amor en mis tormentos;⁶ nadie le llame dios, que es gran locura, que más son de verdugo sus tormentos.

Seguramente observaste las coincidencias temáticas que hay entre ambos poemas, incluso en el uso de figuras retóricas. Esto es un ejemplo de **intertextualidad literaria**. El poema de Quevedo fue escrito en el siglo XVII y el de Xavier Villaurrutia en el siglo XX lo que significa que tienen más de dos siglos de diferencia, sin embargo, ambos comparten el mismo tema el sufrimiento amoroso, las mismas figuras retóricas, la estructura externa y el tono.

Actividad

Lee con atención los poemas “7” y “A mis soledades voy” e investiga el contexto de producción de cada uno y redacta un comentario explicando cuál es. Después analiza e identifica los elementos de intertextualidad que encuentras entre ellos. El ejercicio completo lo entregarás el día del examen.

POEMA	CONTEXTO DE PRODUCCIÓN
7⁴ La noche, navegando como ayer, como siempre, por aguas de silencio, de calma, de misterio, Y el campo, las ciudades, los árboles, lo inmóvil, rodando por el aire, como ayer, como siempre, a miles de kilómetros, hacia el sol, hacia el día, para seguir de nuevo, sin descanso, sin tregua, el mismo derrotero de oscuridad, de estrellas. ¡Qué motivo de asombro! ¡Cuánta monotonía! Oliverio Girondo	Histórico
	Social
	Cultural
	Literario

⁴ Girondo, O. (2007). *Obra Completa*. Argentina: Sudamericana.

POEMA	CONTEXTO DE PRODUCCIÓN
A mis soledades voy⁵ A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. No sé qué tiene el aldea donde vivo y donde muero, que con venir de mí mismo, no puedo venir más lejos. Ni estoy bien ni mal conmigo; mas dice mi entendimiento que un hombre que todo es alma está cautivo en su cuerpo. Entiendo lo que me basta, y solamente no entiendo cómo se sufre a sí mismo un ignorante soberbio. De cuantas cosas me cansan, fácilmente me defiendo; pero no puedo guardarme de los peligros de un necio. Lope de Vega	Histórico
	Social
	Cultural
	Literario
Actividad - Expón los elementos de Intertextualidad que hay entre ambos poemas para la construcción del efecto de sentido.	

⁵ *Ibidem.* pág.56.

❖ Aprendizaje

6.- Distingue la visión del mundo en el poema a partir de la construcción de sus sentidos.

Temática

- ✓ Aspectos formales
- ✓ Aspectos de contenido
- ✓ Visión del mundo del poeta

El poeta comunica a sus lectores el sentido de la realidad a través del poema, mismo que se va construyendo a través de la relación que guardan los elementos de éste como las palabras clave del texto poético, convirtiéndose en las más significativas del escrito. Por lo que existe una relación estrecha entre las formas poéticas (**fijas o libres**), el tratamiento del tema y la forma expresiva; pues el poema debe leerse como un todo, ya que, corresponde a una unidad de comunicación y es así como se apreciará el sentido global del texto desde sus diferentes aristas: afectivas, emocionales, éticas y de pensamiento que forman o construyen los sentidos del poema.

Cuando decimos formas fijas o libres nos referimos a las estructuras métricas y estróficas de los poemas prestablecidas o libres, la primera corresponde a una estructura fija, clásica, según sea el estilo que el poeta quiere darle, el segundo utiliza el verso libre, verso sin medida, que consiste en que el poema tiene versos con un número variable de sílabas, que van cambiando en torno a alguna medida, que predomina a lo largo de todo el poema. Lee este fragmento de *Altazor o El viaje en paracaídas* de Vicente Huidobro.⁶

VERSOS	SILABAS
1.Cae en infancia	5
2.Cae en vejez	5
3.Cae en lágrimas	4
4.Cae en risas	4
5.Cae en música sobre el universo	11
6.Cae de tu cabeza a tus pies	10
7.Cae de tus pies a tu cabeza	10
8.Cae del mar a la fuente	8
9.Cae al último abismo de silencio	11
10.Como el barco que se hunde apagando sus luces	13

⁶ Huidobro, V. (). *Altazor. El viaje en paracaídas*: Recuperado el 28 de noviembre de 2023, de https://www.vicentehuidobro.uchile.cl/altazor_canto1.htm

Como te habrás dado cuenta el poema es un ejemplo de cómo se va dando la variabilidad de versos y sílabas en el poema libre, sin embargo, es evidente la forma en que el poeta mantiene la estructura de este a partir de los pares de versos que tienen el mismo conteo silábico: 1,2=5; 3,4=4; 5,9=11; 6,7=10; 8=8; 10=13. Otro ejemplo de la variación silábica son los versos 8 y 13, una más de las características del verso libre. Para construir estos sentidos, el poeta se vale de diferentes recursos para expresarse subjetivamente, dado que en el poema se dice mucho más que en cualquier otro texto, pues es el lenguaje más polisémico⁷ que existe, es decir, que se puede interpretar desde diferentes ángulos y es a través del análisis de este discurso que vamos conociendo la visión del mundo del poeta, un ejemplo de ello es el poema “Canto XIV” de Raúl Zurita que ya leíste.

A continuación, en este aprendizaje recuperarás los conocimientos previos que tienes sobre los aspectos formales del texto poético que ya revisaste en esta guía y aquellos que estudiaste en TLRIID-II como son: **rima**, **metro**, **ritmo**, entre otros. Estos elementos propician el efecto de belleza y armonía, que crean la estética que embellece el lenguaje poético utilizando los recursos retóricos, así como las figuras literarias, que también conocemos como desviaciones del lenguaje.

⁷ f. Ling. Pluralidad de significados de una expresión lingüística.

🚦 Actividades

A continuación, se te presenta un ejemplo de análisis formal del poema “Sonatina” de Rubén Darío, perteneciente al libro *Prosas profanas*.

“Sonatina” ⁸	Sílabas poéticas	Rima	
El-jar-dín-pue- blael -triun-fo-de-los-pavos-rea-les.	13=14	A	
Par-lan-chi-na,-la-due-ña-di-ce-co-sas-ba-na-les,	13=14	A	
y,-ves-ti-do-de-ro-jo,pi-rue- teael -bu-fón.	13=14	B	
La-prin-ce-sa-no-rí-e,-la-prin-ce-sa-no-sien-te;	13=14	C	
la-prin-ce-sa-per-si-gue-por-el-cie-lo- deO -rien-te	13=14	C	
la-li-bé-lu-la-va-ga- deu -na-va- gai -lu-sión.	13=14	B	
¿Pien- saa -ca- soen -el-prín-ci-pe-de-Go-lcon- dao -de-Chi-na,	13=14	A	
oen -el- queha -de-te-ni-do-su-ca-rro- zaa -gen-ti-na	13=14	B	
pa-ra-ver-de-sus-ojos-la-dul-zu-ra-de-luz?	13=14	C	
¿ Oen -el-rey-de-las-ls-las-de-las-Ro-sas-fra-gan-tes,	13=14	C	
en-el- quees -so-be-ra-no-de-los-cla-ros-dia-man-tes,	13=14	B	
o-en-el-due- ñoor -gu-llo-so-de-las-per-las- deOr -muz?	13=14	A	
¡Ay!La-po-bre-prin-ce-sa-de-la-bo-ca-de-ro-sa,	13=14	A	
quie-re-ser-go-lon-dri-na,-quie-re-ser-ma-ri-po-sa,	13=14	B	
te-ner-a-las-li-ge-ras,-ba- joel -cie-lo-vo-lar,	13=14	C	
ir-al-sol-por- laes -ca-la-lu-mi-no-sa- deun -ra-yo,	13=14	C	
sa-lu-dar-a-los-li-rios-con-los-ver-sos-de-Ma-yo,	13=14	B	
o-per-der- seen -el-bien-to-so- breel -true-no-del-mar.			

“Sonatina” es el poema emblemático de la obra dariana, procede del libro *Prosas profanas y otros poemas*, publicado en Buenos Aires en 1896, es el segundo poemario después de *Azul...* de Rubén Darío. Es considerado un poema técnicamente perfecto de 14 sílabas cada verso, temáticamente novedoso con elementos de color y musicalidad que le dan al poema un tono de ensueño proporcionados por los elementos sensoriales que utiliza el autor para comunicar los sentimientos. Es importante mencionar que la crítica a clasificado este texto como poema narrativo, en el que se cuenta una historia completa, aunque en esta guía sólo se pone como ejemplo un fragmento.

El poema está compuesto por 48 versos **alejandrinos**, **tetradecasílabos**, de rima consonante divididos en **ocho estrofas** de **seis versos** cada una, el orden de la rima es **AABCCB** que se repite a lo largo de todas las estrofas, además de ser una

rima pareada seguida de rima abrazada. El tema del poema es la falta de amor y de pasión que conducen a la amargura y la tristeza, aunque se viva rodeado de riquezas y lujos excesivos, para ello el poeta nos presenta a un personaje singular: una princesa confinada al palacio real, rodeadas de lujos y caprichos, pero le falta pasión e ilusión de vivir, es decir, amor. Para transmitirnos esta historia, el poeta nicaragüense se vale de una amplia de procedimientos retóricos que lo embellecen y poetizan. Revisemos algunos de ellos:

“SONATINA”	FIGURAS RETÓRICAS
La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro; y en un vaso olvidada se desmaya una flor. .	Metonimia: “suspiros”. Paralelismo: “que ha perdido la risa, que ha perdido el color”. Metáfora: “boca de fresa”.
El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales, y, vestido de rojo, piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente; la princesa persigue por el cielo de Oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. .	Paralelismo: “La princesa no ríe, la princesa no siente”. Aliteración: “la libélula vaga de una vaga ilusión.”
¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las Islas de las Rosas fragantes, en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?	Epíteto: “carroza argentina”, “rosas fragantes”, “claros diamantes”.

El poema “Sonatina” parece ser la recreación de un cuento de hadas, que muestra un mundo idealizado y mágico como la Edad Media que el poeta reelabora y logra que el lector sentimientos de tristeza y sufrimiento de la princesa. La estructura métrica que le dio al poema causa un efecto musical que aporta una belleza fónica, por tanto, poética, que envuelve al contenido en su conjunto, imprimiéndole a la adjetivación sensitiva, auditiva, colorida y sinestésica, hacen del poema una verdadera joya de la literatura en español.

Bibliografía

- Amor, G. (2018). *Décimas a dios*. México: F.C.E.
- Barajas, Benjamín. (2001). *La poesía*. México: Edere.
- Beristáin, H. (1996). *Diccionario de retórica y poética*. México: UNAM.
- Beristáin, H. (1989). *Análisis e interpretación del poema lírico*. México: UNAM.
- Cardenal, E. (2006). Nueva Antología poética Ernesto Cardenal. México: Siglo Veintiuno Editores.
- Darío, R. (1985). Azul; El salmo de la pluma; Cantos de vida y esperanza; Otros poemas: México: Porrúa.
- Gutiérrez, F. y Gutiérrez, H. Prisma: antología poética de la vanguardia hispanoamericana. México: Alfaguara.
- Girondo, O. (2007). *Obra Completa*. Argentina: Sudamericana.
- Herrera Madrigal, J. (1999). *El haiku y su nuevo cultivo en México*. México: Federación Editorial Mexicana.
- Marchese, A. (2000). *Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria*. España: Ariel.
- Platas, A. (2000). *Diccionario de términos literarios*. España: Espasa.
- Rivers, E. (2005). *Poesía Lírica del Siglo de Oro*. España: CÁTEDRA.
- Román, N. (1997). *Teatro y verso*. México: UNAM.
- Valencia, H. (2012). *El verso en español*. México: Trillas.
- Vallejo, C. (1983). *Poesía completa*. México: Premia.

Unidad 2. Textos dramáticos

Propósitos

Al finalizar la unidad el alumno:

- Distinguirá como lector la función de los diferentes recursos formales de estructura y de contenido empleados en la construcción de sentido de la obra, para apreciar y disfrutar el texto dramático.
- Reflexionará como espectador sobre la intención de la puesta en escena mediante el conocimiento de los recursos formales de la teatralidad para establecer la relación entre el texto escrito y la obra representada, y, en consecuencia, deleitarse con ésta.
- Argumentará en forma oral y escrita sus percepciones y valoraciones de la obra teatral mediante la aplicación de la metodología adecuada a la organización dramática, para desarrollar sus capacidades expresivas y críticas.

Presentación

Esta unidad exige de los estudiantes dos niveles de estudio: el del texto escrito y el de la representación teatral. Por lo que serás capaz de reconocer que el texto dramático ha sido escrito por su autor para ser leído y para ser representado; es decir, la puesta en escena del texto escrito es fundamental.

En esta unidad se presentan los elementos formales que caracterizan y especifican al texto dramático, así como los aspectos que conforman su estructura. Además, comprenderán que el texto dramático va más allá de una buena lectura en voz alta, pues también se acompaña de gestos y modulaciones acústicas, y por ello ningún texto teatral estará completo sin su representación.

En primer lugar, el teatro occidental tiene sus orígenes en la tragedia y la comedia griega. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron otros subgéneros dramáticos como la tragicomedia, la obra didáctica o auto sacramental, la pieza, la farsa y el melodrama

Para el desarrollo de las actividades se utilizarán diversos textos. Deberás leer las obras *La llamada* de Bárbara Falconi y *La que hubiera amado tanto* de Alejandro Licona. Para realizar las estrategias de aprendizaje de esta unidad tendrás que leer *Edipo Rey* de Sófocles y *¿Quién anda ahí?* de Emilio Carballido; además de mirar sus

respectivas representaciones. Para presentar al examen deberás leer *Las preciosas ridículas* de Jean Baptiste Poquelin Moliere y ver su representación en YouTube a cargo de la Compañía Nacional de Teatro.

Nota: todos los textos dramáticos y los enlaces los encontrarás al final de la guía.

❖ **Aprendizaje 1. Reconoce los elementos formales que caracterizan al texto dramático.**

Temáticas:

- ✓ Actos, escenas, cuadros
- ✓ Diálogo, parlamento
- ✓ Acotaciones o didascalias

El texto dramático está compuesto por diversos elementos formales que lo caracterizan y distinguen de otros textos literarios. Tales elementos los podrás identificar porque están señalados en el texto; sin embargo, en ocasiones no será así, aunque no significa que no estén presentes; lo cual dependerá del dramaturgo.

♣ **Conceptos teóricos**

ACTOS: Partes principales en las que se divide la obra dramática y que por lo regular se dividen de 3 a 5 actos (alguna vez llamadas jornadas) abarca un número variable de escenas y cuadros. Se señala por el cambio de luces u «oscuros», por la caída del telón.

Los actos se definen en función de sus limitantes, no por su contenido; es decir, cuando todos los personajes salen de escenario o cuando hay un cambio sustancial –notable y necesario– en la continuidad espacio-temporal de la historia.

Por ejemplo, *Bodas de sangre* de Federico García Lorca es una tragedia en tres actos; puedes observar su división en el siguiente enlace o QR: <https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Federico%20Garc%C3%ADa%20Lorca%20-%20Bodas%20de%20sangre.pdf>

ESCENAS. Son los conjuntos de diálogos, lo que sucede en el escenario. Lo distinguimos por la salida y entrada de personajes, y que tienen incidencia (participación) en las acciones. También representa el inicio y fin de una situación por resolver que dará principio a otra escena.

Por ejemplo, William Shakespeare en *Julio César* (fragmento), nos indica el cambio de la escena I a la escena II con la salida de Flavio, Marulo y algunos ciudadanos; y la entrada de César y Antonio –entre otros– que participan activamente en la segunda escena:

MARULO. – ¿Podemos hacerlo? Ya sabéis que es la fiesta de las Supercales.

FLAVIO. – ¡No importa! No dejemos estatua alguna ceñida con trofeos de César. Yo bulliré aquí y allá y arrojaré de las calles a la plebe. Haced igual donde notéis que forman grupos. ¡Estas plumas en crecimiento, arrancadas a las alas de César, mantendrán su vuelo a normal altura; quien, de otro modo, se remontaría sobre la vista de los hombres y nos sumiría a todos en un sobrecogimiento servil! (*Salen*).

ESCENA II

El mismo lugar – Una plaza pública

Entran en procesión, con música, CÉSAR, ANTONIO, ataviados para las carreras; CALFURNIA, PORCIA, DECIO, CICERÓN, BRUTO, CASIO Y CASCA; una gran muchedumbre los sigue, entre la que se halla un adivino.

CÉSAR. – ¡Calfurnia!

CALFURNIA. – ¡Silencio, eh! ¡César, habla! (*Cesa la música*).

CÉSAR. – ¡Calfurnia!

CALIFURNIA. – Aquí me tenéis, señor.

Otro ejemplo se presenta con Elena Garro en el siguiente fragmento de *Un hogar sólido*. El texto no señala el cambio de escena, el lector es quien debe reconocerla con la entrada de Lidia al escenario:

Gertrudis. —¡Clemente, Clemente, son los pies de Lidia! ¡Qué gusto, hijita, qué gusto que hayas muerto tan pronto! (Todos callan. *Empieza el*

descenso de Lidia, suspendida con cuerdas. Viene tiesa, con un traje blanco, los brazos cruzados al pecho, los dedos en cruz, la cabeza inclinada y los ojos cernidos.)

Catalina. —¿Quién es Lidia?

Muni. —¿Lidia? Es la hija de tío Clemente y de tía Gertrudis, Catita. (Acaricia a la niña.)

Mamá Jesusita. —¡Éramos pocos y parió la abuela! Ya tenemos aquí a toda la serie de los nietos. ¡Cuánto mocoso! ¿Pues qué, el horno crematorio no es más moderno? A mí cuando menos me parece más higiénico.

Catalina. —¿Verdad, Jesusita, que Lidia es de mentiritas?

Mamá Jesusita. —¡Fuera bueno, mi niña! ¡Aquí hay lugar para todo el mundo, menos para el pobre de Ramón!

Eva. —¡Cómo creció! Cuando me vine era tan chiquita como Muni (**Lidia queda de pie, en medio de todos, que la miran. Luego abre los ojos.**)

Lidia. —¡Papá! (**Lo abraza.**) ¡Mamá! ¡Muni! (**Los abraza.**)

CUADROS. Son pausas mínimas durante las cuales se realizan los cambios necesarios de escenografía. Al igual que los actos y las escenas, pueden estar o no señalados en el texto dramático. Para el ejemplo, revisa e identifica el texto de *Bodas de sangre*, los cuadros del primer acto indican un espacio distinto, una escenografía diferente en cada caso

DIÁLOGO. Es la acción de hablar y comunicarse entre dos o más personajes. A través del diálogo vamos conociendo la historia del texto dramático. El siguiente fragmento de *El encanto* de Elena Garro es un ejemplo:

JUVENTINO. —La fatiga te hace hablar así. Espera a que este resplandor baje, y verás cómo hallamos consuelo en la frescura de las sombras. De noche la fuerza retoña en los talones.

ANSELMO. —No me consuelo, ¡que a veces las palabras son estorbosas por faltar a la verdad!

RAMIRO. —¡Cállate, muchacho! ¡Tus quejidos no van a acercar el pueblo! Siempre estuvo a ocho leguas de aquí. Nadie se lo ha llevado más lejos para hacernos la maldad.

PARLAMENTO O TIRADA. Discurso de extensión considerable pronunciado por uno de los personajes hacia otros personajes. “Réplica de un personaje que puede exponer a gusto sus ideas. Es, a menudo, vehemente; está organizado retóricamente en una cadena de proposiciones, de preguntas, de argumentos, de afirmaciones, de momentos o de frases ingeniosas” (Pavis, 1998). A diferencia del monólogo, el parlamento está dirigido a muchos personajes, no a unos cuantos. Un ejemplo es el

siguiente fragmento en *Julio César* de William Shakespeare, cuando Antonio se dirige a una cantidad considerable de ciudadanos romanos:

ANTONIO. — ¡Amigos romanos, compatriotas, prestadme atención! ¡Vengo a inhumar a César, no ensalzarle! ¡El mal que hacen los hombres perdura sobre su memoria! ¡Frecuentemente el bien queda sepultado con sus huesos! ¡Sea así con César! El noble Bruto os ha dicho que César era ambicioso. Si lo fue, era la suya una falta grave, y gravemente la ha pagado. Con la venia de Bruto y los demás (pues Bruto es un hombre honrado, como son todos ellos, hombres todos honrados), vengo a hablar en el funeral de César. Era mi amigo, para mí leal y sincero; pero Bruto dice que era ambicioso. Y Bruto es un hombre honrado. Infinitos cautivos trajo a Roma, cuyos rescates llenaron el tesoro público. ¡Parecía esto ambición en César? Siempre que los pobres dejaban oír su voz lastimera, César lloraba. ¡La ambición debería ser de una sustancia más dura! No obstante, Bruto dice que era ambicioso, y Bruto es un hombre honrado. Todos visteis que en las Lupercales le presenté tres veces una corona real, y la rechazó tres veces. ¿Era esto ambición? No obstante, Bruto dice que era ambicioso, y, ciertamente, es un hombre honrado. ¡No hablo para desaprobar lo que Bruto habló! ¡Pero estoy aquí para decir lo que sé! Todos le amasteis alguna vez, y no sin causa. ¿Qué razón, entonces, os detiene ahora para no llevarle luto? ¡Oh raciocinio! Has ido a busca asilo en las irracionales, pues los hombres han perdido la razón... ¡Perdonadme un momento! ¡Mi corazón está ahí, en ese féretro, con César, y he de detenerme hasta que torne a mí!

ACOTACIONES O DIDASCALIAS. Son las instrucciones dadas por el autor para la representación de la obra, que generalmente aparecen entre paréntesis y/o en cursivas para distinguirlas y diferenciarlas del texto dramático. Contienen advertencias, explicaciones, sugerencias o instrucciones para la escenografía (lugar, época, efectos sonoros, iluminación) y movimientos escénicos de los personajes o sobre su carácter (entonación, gesticulación).

Para el ejemplo, observa *Bodas de sangre*, identifica la función de las acotaciones:

<https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Federico%20Garc%C3%ADa%20Lorca%20-%20Bodas%20de%20sangre.pdf>

❖ **Aprendizaje 2. Reconoce los elementos que organizan el contenido de la obra dramática.**

Temáticas:

- ✓ Acciones: inicio, conflicto, desarrollo y desenlace
- ✓ Personajes
- ✓ Tiempo y espacio

La estructura del texto dramático es un conjunto, como un motor bien engrasado en el que sus piezas formales y sus elementos internos permiten su funcionamiento. Es decir, no es la mera división de una trama en escenas, cuadros o actos, sino la relación funcional y causal entre todas las partes que constituyen la obra.

♣ **Conceptos teóricos**

ACCIONES: INICIO, CONFLICTO, DESARROLLO Y DESENLACE

El conflicto dramático “confronta a dos o más personajes, dos o más visiones del mundo, o varias actitudes ante una misma situación” (Pavis, 1998). Pavis define que “hay **conflicto** cuando un sujeto (sea cual sea su naturaleza exacta), al determinar un determinado objeto (amor, poder, ideal), se ve «enfrentado» en su empresa por otro sujeto (un personaje, un obstáculo psicológico o moral). Esta oposición se traduce entonces en un combate individual o «filosófico»; su desenlace será inscrito, o bien bajo el signo reconciliador de la comicidad, o bien bajo el de la tragedia cuando ninguno de los dos bandos opuestos puede ceder sin perder su dignidad” (1998). Es decir, existe conflicto cuando un personaje persigue cierto objetivo y se le opone otro; se confronta con un obstáculo, así se determina la sucesión de las acciones en la trama.

A continuación, te presentamos un modelo de análisis dramático desarrollado por Gustav Freytag, en el que las acciones se agrupan de la siguiente forma:

EXPOSICIÓN (INICIO O PLANTEAMIENTO)	Proporciona la información básica que se necesita para comprender correctamente la historia, como los personajes y el conflicto básico.

ACCIÓN ASCENDENTE	El conflicto básico se complica por la introducción de conflictos secundarios, incluyendo diversos obstáculos que frustran el intento del protagonista para alcanzar su objetivo. Durante esta etapa ocurre la escena necesaria que permite alcanzar el clímax.
CLÍMAX	Marca un cambio, para mejor o peor, en los asuntos de la protagonista. En la tragedia, el clímax era el reconocimiento (<i>anagnórisis</i>), inducido por la peripecia (<i>peripeteia</i>).
ACCIÓN DESCENDENTE	La acción descendente es el momento de la reversión después del clímax, donde el conflicto se desentraña y el protagonista gana o pierde. En algunos esquemas, durante esta etapa ocurre la catástrofe, tal como sucede en las tragedias donde el cambio de fortuna es desdichado.
DESENLACE	Comprende los eventos entre la acción descendente y el final de la obra. Se inicia con la resolución, que en otros esquemas se llama clímax. Los conflictos se resuelven, se eliminan los obstáculos. En la dramaturgia clásica, el desenlace brinda todas las respuestas a las preguntas que durante la obra se han planteado al espectador; por principio, en el teatro épico o del absurdo no se ofrecen conclusiones ni explicaciones.

Ejemplo. De acuerdo con la obra *La llamada* de Bárbara Falconi (texto que encontrarás al final de esta guía), la exposición de las acciones sería la siguiente:

Exposición (Inicio o planteamiento)	Durante una cuarentena, Ana está sola en su casa y recibe una llamada de Elena (ejecutiva de banco), quien le ofrece una tarjeta bancaria.
Conflicto	Ana se percató de que no está bien y pregunta a Elena si ella lo está.
Acción ascendente	Ana intenta ahondar en la vida de Elena, pero ésta se muestra profesional, respondiendo de manera cortés y sin abandonar su rol de ejecutiva bancaria
Clímax	Ambas coinciden en su gusto y nostalgia por el chocolate Sublime que anteriormente estaba envuelto en papel manteca.
Acción descendente	Ana sigue bailando, Elena termina de preparar la comida.
Desenlace	Ambas reconocen que no están bien y bailan.

PERSONAJES. En el texto dramático es importante señalar que los personajes se presentan así mismos, pues al contrario de los textos narrativos, no existe un narrador que los introduzca y nos muestre a cada uno de ellos. Los conoceremos por medio de las acotaciones que nos brindarán sus señales y características, por sus diálogos y por la interacción que tengan con los otros personajes, además de lo que éstos digan de ellos.

Egri Lajos en *The Art of Dramatic Writing* propone el siguiente análisis de los personajes en tres dimensiones, para identificarlos, reconocerlos y comprenderlos:

FISIOLÓGICA	SOCIAL	PSICOLÓGICA

Características físicas como:	Su interacción con el entorno:	Lo relacionado a la subjetividad:
a. Sexo b. Edad c. Altura y peso d. Color de piel, ojos, cabello e. Apariencia f. Postura g. Vestimenta h. Defectos físicos	a. Socio-económica b. Familiar c. Laboral (Ocupación/profesión) d. Educación e. Tipo de vivienda f. Religión g. Raza h. Nacionalidad i. Costumbres j. Tradiciones	a. Conductas b. Sentimientos c. Motivaciones d. Introvertido, extravertido, optimista, pesimista, etcétera. e. Emociones f. Obsesiones g. Ambiciones h. Deseos o esperanzas

Como se observa, primero, el aspecto fisiológico abarca las características físicas del personaje. Después, la dimensión sociológica nos proporciona información sobre la relación familiar, su filiación política y otros datos sobre el ambiente socioeconómico donde está colocado dentro del texto dramático. Por último, en el perfil psicológico debemos buscar e identificar los conflictos internos que padezca. También debemos estar atentos a su forma de comportarse frente a los demás personajes.

Una primera clasificación de los **personajes es por su participación en la acción** (Román Calvo, 2003):

Principales	Protagonista. Las acciones se desarrollan a su alrededor. Las intrigas, acciones o planes de otros personajes lo atañen directamente. Puede ser una entidad individual o grupal.

	Antagonista. Es la contraparte del protagonista. Genera el enfrentamiento de fuerzas, produciendo la tensión dramática. Puede ser una persona o fuerzas externas superiores al hombre o incluso una lucha del protagonista consigo mismo.
Secundarios	Tienen una participación menos manifiesta y contribuyen a la construcción –perturbación o alteración– de los personajes principales.

Por ejemplo, en el texto *La que hubiera amado tanto*, Odilón es un personaje protagonista y antagonista a la vez, ya que sus acciones afectan a los otros y establece una lucha moral consigo mismo al sentirse amado, aunque sea –como él dice– de mentiras. Los personajes secundarios son Andrea, Lotario, Anciana, Amigo y Conocido.

La segunda clasificación de los **personajes es por su complejidad** (Román Calvo, 2003):

Carácter	Tipo
Presenta ciertos rasgos individualizantes, propios de un temperamento, un vicio o una cualidad. Algunos teóricos le llaman también personaje redondo o personaje complejo porque tiene vicios y virtudes que lo hacen único.	Es un personaje convencional que posee características físicas, psicológicas o morales conocidas de antemano por el público y establecidas por la tradición literaria; por ejemplo: el bandido de gran corazón, la prostituta buena, el villano, etc. También suele nombrársele personaje simple o chato.

Siguiendo con el texto de Alejandro Licona, Odilón, por su complejidad, se sitúa como personaje-carácter; mientras que Andrea, Lotario, Amigo, Conocido y Anciana, son personajes-tipo.

La tercera y última clasificación de los **personajes es por su significación** (Román Calvo, 2003):

- “Real” (No debemos olvidar que el teatro es ficción, por ello escribimos la palabra “real” entre comillas, pues): este personaje parece real, pero no deja de ser ficción. No muestra ninguna característica sobrehumana o sobrenatural. Tal es el caso de Odilón, Lotario, Amigo, Conocido y Anciana.
- Fantástico: Serán los personajes ilusorios, fantasmagóricos o quiméricos, como un fantasma, un duende, un dragón, etcétera. En *La que hubiera amado tanto*, Andrea es un ejemplo de este tipo de personaje.
- Alegoría: En este caso, el personaje encarna una idea o un concepto: la Alegría, la Muerte, la Fe, la Eucaristía, etcétera. Estos personajes están presentes en los Autos de la Edad Media; en los Autos Sacramentales españoles de los Siglos de Oro; en el teatro catequista del siglo XVI en Nueva España, y aún en las pastorelas de esta época, donde vemos actuar a la Lujuria, al Pecado, a la Vanidad, etcétera.
- Arquetipo: El arquetipo viene a ser un tipo de personaje particularmente general y recurrente en todas las mitologías y en todas las literaturas. Busca encontrar las imágenes recurrentes reveladoras de la experiencia y de la creación humana: la culpa, la muerte, el pecado, el deseo de poder, etcétera. Personajes arquetípicos son: Fausto, Fedra, el Quijote, Edipo y otros.
- Estereotipo: Es el personaje que habla o actúa según un esquema ya conocido en obras anteriores. Desde el punto de vista literario, es un esbozo de personaje, pobremente elaborado por el autor. Actoralmente, es la insuficiente y defectuosa representación de un personaje, donde se hace uso de clichés (lugares comunes, ideas o expresiones repetidas o fórmulas desgastadas).

TIEMPO. Román Calvo (2003) indica que el tiempo es esencial para la organización del texto-espectacular y del texto-dramático:

- a) El tiempo de la representación, vivido y acontecido, que es propiamente el tiempo de la duración del espectáculo al cual asiste el espectador.
- b) El tiempo de la historia, que puede ser más o menos amplio, y que no podemos percibir claramente como el tiempo que marca el reloj. Es un tiempo descrito

por la palabra (en acotaciones o en el discurso de los personajes). En realidad, es una convención aceptada por el público.

El *tiempo de la representación*, que suele durar de hora y media a dos horas en las representaciones para la sociedad actual, no coincide con el *tiempo de la historia*, que siempre resulta más amplio que el del espectáculo. Por ejemplo, el tiempo de la representación en escena de *La llamada* y de *La que hubiera amado tanto* es menor que el tiempo de sus historias. En el primer texto, transcurre toda una tarde y parte de la noche del 15 de julio de 2020. En el segundo han transcurrido tres días, sin especificar las fechas.

ESPACIO. Pavis señala que el concepto de espacio debe entenderse en dos vertientes distintas, pues “el *espacio dramático* se opone al *espacio escénico* (o *espacio teatral*). Este último es visible y se encuentra en la escenificación. El primero es un espacio construido por el espectador o el lector para fijar el marco de la evolución de la acción y de los personajes; pertenece al texto dramático y sólo es visualizable si el espectador construye imaginariamente el espacio dramático” (1998).

El espacio de la obra dramática lo construimos a partir de las acotaciones del dramaturgo referidas a la escenografía, así como las relacionadas a la situación espacio-temporal en la que están situados los personajes. Por ejemplo, en *La llamada* nos sitúan en los departamentos de Elena y Ana, en dos distritos de Lima, Perú. En *La que hubiera amado tanto*, los espacios son variados: un bar o cantina, el mostrador de una tienda, un salón de baile y la casa de Odilón.

Otro elemento formal que ayuda a la construcción del espacio son los diálogos de los personajes, pues nos indicarán la ubicación concreta o próxima del lugar en el que están, tal es el caso de la cocina, la sala o la habitación de las dos mujeres peruanas. Es decir, el espacio no es sólo el lugar de la acción, los lectores co-generan el espacio habitado. El lugar o espacio también puede presentarse como un espacio vacío y es el lenguaje el que lo “llena” o crea, como *En familia* de Tomás Urtusástegui, obra en la que el lector debe inferir –imaginar por completo– el espacio:

En familia

Personajes
Ramiro
Su padre
Su madre

RAMIRO. – Voy a ir con Antonio a cenar.

SU MADRE. – No recuerdo haberte dado permiso.

SU PADRE. – Déjalo, yo voy a hablar con él.

RAMIRO. – Los veo y los oigo. Están frente a mí. Son mi padre y mi madre de las conversaciones con los amigos, papá y mamá de la familia y papi y mami de mis necesidades. Qué fácil es dominarlos. Es lo primero que aprendí de niño, antes que las letras, antes de caminar. Un berrinche, un vómito o simplemente no querer comer y ya eran míos. Y pensar que creen que me dominan. Mientras ellos amenazan yo actúo. Que no te van a traer nada los Reyes: me orinaba en la cama. Vas a ver la tunda que te va a dar tu papá cuando llegue: dolor intenso de vientre. Ya no te voy a querer: llanto angustiados. No te voy a dar permiso: los llenaba de besos. Las tácticas cambian como en las guerras. A mi edad utilizo el sexo, gran tabú: un condón en el pantalón, guiños a la criada, preguntas inocentes de cuáles son los primeros síntomas de embarazo, alguna mancha en los calzones. Claro que también uso la droga. Cuento que en la escuela varios la usan. Me visto de hippie, me dejo el pelo o la barba, me pongo un arete en mi cara y posters psicodélicos en mi cuarto. Si algo de esto falla hay algo que no lo hace: la amenaza de irme de la casa a vivir con alguien, sin especificar sexo. Claro que también utilizo lo contrario: gran amor, arrepentimiento, ir a misa, llegar temprano, estudiar en casa. Siempre me funciona. Soy un autor con el triunfo asegurado: coche, dinero, permisos, viajes, ropa, etcétera.

SU PADRE. – ¡Pinche muchacho! Para el caso que nos hace. A leguas se ve que está pensando en otras cosas mientras su madre le llama la atención. Y el aire que se da. Seguramente se cree muy listo, pero cuando él viene yo ya voy. Estoy harto de estas escenitas, menos mal que sólo las tengo que aguantar los ratos que estoy en casa. Yo, si tuviera una madre como la de él también me rebelaría, aunque creo que todas las viejas son iguales: histéricas, posesivas, buenas para nada. Sólo sirven para la cama y eso cuando son jóvenes. Deberíamos tener derecho de cambiar de esposa como se cambia de amante. Por pendejo me casé con régimen de sociedad mutua. Ahora ella es la dueña de la mitad de mi dinero y de mis propiedades. Quién me viera aquí con una mujer amargada y vieja y con un hijo huevón que todo quiere que se lo den hecho.

SU MADRE. – Qué bien finge no hacerme caso, igual que si le hablara a la pared. Seguramente su padre me estará criticando, pero para lo que me importa, lo principal es que tanto uno como el otro hagan lo que yo digo y como yo quiero. No sé si en el trabajo o en la escuela se comporten de otra manera, me es igual, con tal que en mi hogar, en mi reino sigan mis normas. Bastante los conozco para manipularlos como lo que son: mis títeres. Qué hablen, qué amenacen, qué digan mentiras, qué crean que me engañan.

RAMIRO. – ¿Entonces qué?

SU PADRE. – Ya te dije que no.

SU MADRE. – A mí es a la que tienes que pedir permiso, yo soy la que no duerme, la que se preocupa.

RAMIRO. – Qué vaciados, creen que cambiando de tácticas me van a hacer cambiar. Están fregados. Mi mamá debe saber que sus chantajes ya

están muy vistos y oídos, que son el lugar común: enfermedades, el recuerdo de los grandes sacrificios, el pecado, la sociedad. Y mi papá siempre con lo de que en su época, que él así, que él asado. Siempre poniéndose de ejemplo. ¡Pa' ejemplito! Ganas me dan de decirles que por pendejos no disfrutaban la vida. Ahí están los dos, viejos, jodidos, preocupándose sólo por estupideces y queriendo hacer de mí un hijo modelo. Como si ellos fueran los padres modelos. Hace tiempo que debí abandonarlos, dejarlos que se queden con su mundito. ¿Pero dónde me van a dar tanto por tan poco?

SU PADRE. – Cualquiera día de estos voy a dejarlos solos, que se rasquen con sus uñas. Bastante dinero he ganado para poder retirarme y hacer lo que se me hinchen: irme con una buena hembra a viajar, comprarme un rancho...pero aquí sigo, acrecentando la herencia de este bueno para nada. Miedo tengo que hasta me salga maricón. Es el clásico hijito de mamá a la que asusta con sus juegos burdos: que me hago hippie, que me voy de la casa, que me acuesto con la criada. Pero no hace nada de nada ni lo hará. Y ahí está la imbécil de su madre llenándolo de cosas y yo secundándola. Tanto chingarse el lomo en la vida para llegar a esto y lo peor es saber que no se va a cambiar.

LA MADRE. – Sé que en el fondo los dos me odian, más el padre que el hijo. A éste por lo menos le hago falta para darle lo que necesita, aunque puede ser que por esto mismo me guarde más rencor. Los dos son tan parecidos: el mismo nombre, la misma actitud de superioridad frente a la mujer, los mismos ojos, idénticos movimientos para caminar o comer, la misma suficiencia. Seguro que nunca se han puesto a pensar que lo que visten, lo que comen, lo que tienen en casa, los programas de televisión que ven, los viajes, las pláticas familiares, todo, todo es según mi gusto y mi humor. Son como dos niños a los que se les deja jugar un rato con sus cosas. Mi marido ya está acabado y mi hijo es mi obra, siempre hará lo que yo mande, esté casado o soltero. ¡Mis machitos!

LA MADRE. – Prométeme hijo no llegar muy noche, me muero pensando si no te ha pasado algo en la calle.

EL PADRE. – Tiene razón tu madre, haz el favor de hacerle caso.

RAMIRO. – Sí, no voy a llegar tan tarde.

Actividad. Lee y elige entre *Edipo rey* de Sófocles o *¿Quién anda ahí?* de

Emilio Carballido e:

1. Indica cuántos actos, escenas y cuadros conforman la obra
2. Identifica y subraya con marcador azul los diálogos o parlamentos de una escena determinada.
3. Identifica y subraya con marcador rojo las acotaciones
4. En un esquema señala y analiza las acciones de una escena determinada
5. En una tabla clasifica a los personajes de acuerdo a su:
participación en la acción

complejidad y
significación.

6. Identifica y explica los aspectos temporales y espaciales de la obra.

❖ **Aprendizaje 3. Reconoce algunos subgéneros dramáticos.**

Temáticas:

- ✓ Tragedia
- ✓ Comedia

♣ **Conceptos teóricos**

Román Calvo explica que “género, dentro de la preceptiva literaria, es una **categorización** que se aplica a las obras de la literatura, distribuyéndolas en tres grandes grupos o géneros: el lírico, el épico y el dramático. Por otra parte, género, **dentro del estudio de la Dramaturgia, es una clasificación que se aplica especialmente a las obras dramáticas**” (el remarcado es nuestro).

Una primera clasificación surge en la época clásica: tragedia y comedia. Estos dos géneros se mantienen vigentes en nuestros días. Posteriormente han aparecido otros géneros mayores como la tragicomedia, la obra didáctica (auto sacramental), la pieza, el melodrama y la farsa. También géneros menores como la ópera, la opereta, el ballet, la comedia musical, pastorelas, el circo, pasos y entremés, el *sketch* y el *performance*.

Recuerda leer *Edipo rey* de Sófocles y *Quién anda ahí* de Emilio Carballido para continuar con las siguientes características de la tragedia y la comedia, a partir de lo expuesto por Norma Román y complementado por Reynolds Thompson:

	TRAGEDIA	COMEDIA
Origen	En las representaciones y cantos rituales de los griegos y es el tipo más antiguo del teatro escrito.	Del griego <i>komodia</i> , y ésta de <i>komasia</i> , desfile y canción ritual en honor de Dionisos, tiene una diversidad infinita de manifestaciones, pero

		principalmente existen dos variantes: a) la comedia de enredo y b) la comedia de caracteres.
El autor	Propone causar piedad y terror en el espectador ante la contemplación del personaje trágico enfrentado a situaciones de intenso sufrimiento, puesto que se halla ante un conflicto agudo en el que pasa de la felicidad a la desgracia.	Intenta provocar la risa reflexiva del público.
Tema	Se refiere a problemas generales y universales de la Humanidad. La universalidad del fin, su naturaleza vital esencial obliga a quien lucha por él a librar este combate hasta las últimas consecuencias: la muerte (o la destrucción).	Se refiere a las debilidades humanas en un mundo cotidiano. En la comedia de enredo se señalan estas debilidades para lograr el simple entretenimiento del público; en tanto que en la comedia de caracteres se pretende que el espectador realice un cuestionamiento crítico sobre el comportamiento humano.
Tono	Es serio y solemne.	Es burlesco. Al señalar las debilidades humanas, no como una enérgica

		acusación, sino de manera ligera y amable, le da a la comedia una actitud humanística.
La acción	Avanza por el carácter del personaje principal, quien siendo a la vez culpable e inocente, se debate ante obstáculos insuperables. "Sus fines son de tal naturaleza que el hombre no podría renunciar a ellos sin renunciar a sí mismo. La naturaleza de lo trágico estriba en que el héroe sólo puede afirmar su condición humana luchando por la consecución de un fin, tan vital, que exige su propia muerte".	Avanza por las situaciones, en la comedia de enredo; y por el carácter de los personajes, en la comedia de caracteres.
Personajes	Pertencen a la leyenda heroica: dioses, héroes, reyes, príncipes. El personaje principal es complejo, es decir, con virtudes y defectos. Frecuentemente es un gran hombre (un rey, un héroe) o el representante de una clase social. El héroe es un ser	En la comedia de enredo los personajes son simples; y en la de caracteres los personajes principales son complejos y tienen, además, un vicio de carácter que los lleva al ridículo. Generalmente encarnan vicios o

	excepcional: una especial soberbia, una rebelión contra lo establecido, de un orgullo sobredimensionado.	defectos humanos. Conforman estereotipos.
Personaje principal	Siempre es derrotado al final, pero su sacrificio no es, en definitiva, autosacrificio; es una victoria, una afirmación de sí mismo. Con su muerte, el héroe trágico afirma la universalidad de sus fines y se afirma en su verdadera humanidad. La <i>Tragedia</i> se basa en el dolor y muerte del héroe. La desgracia está supeditada a un dios o poder sobrenatural.	En las comedias de enredo, al deshacerse la confusión que el enredo ha ocasionado, se aclara la situación y se produce un final feliz. En el segundo grupo, el personaje principal, al quedar en ridículo, reconoce su vicio de carácter y promete enmendarse.
Lenguaje	Es elevado. En las tragedias griegas está lleno de recursos retóricos producidos unos por un profundo sentimiento y otros por el raciocinio. Nosotros las leemos traducidas en prosa, pero en su idioma original fueron escritas en verso. La tragedia	Se emplea un lenguaje sencillo y cotidiano.

	renacentista emplea también recursos retóricos y utiliza el verso, en tanto que la tragedia moderna está escrita en prosa y, aunque conserva profundas expresiones del sentimiento e interesantes manifestaciones del razonamiento, no emplea un lenguaje retórico.	
El conflicto	En la concepción clásica de lo trágico —que abarca desde la cultura clásica hasta el Renacimiento—, el conflicto contrapone al hombre con un principio moral o religioso, que tiene siempre la última palabra, pues cuando el hombre sucumbe, se establece la justicia.	Existen obras obscenas con lenguaje y situaciones que pueden ser ofensivas al pudor. Teatro de infortunios físicos o bufonesca: pastelazos, golpes, accidentes gratuitos. También la comedia de situaciones o recurso de argumento, donde se presentan errores de identidad, equívocos, incidentes oportunos y propósitos contradictorios. Obras llenas de ingenio y gracia verbal donde se manejan el retruécano y la paradoja.

		Comedia de caracteres donde los personajes quieren aparentar lo que no son. Por último, la comedia más elevada donde los personajes reconocen y evalúan sus propios defectos.
Fuerza	Puede adquirir diferentes formas en el curso de la historia dramática, así vemos que puede ser: a) El destino, como en <i>Edipo rey</i> de Sófocles. b) Los dioses: <i>Ifigenia en Aulide</i> de Eurípides. c) La ley moral, como en <i>El Cid</i> de Corneille. d) La pasión: <i>Medea</i> de Racine; <i>Macbeth</i> de Shakespeare. e) La predestinación, como en <i>El condenado por desconfiado</i> de Tirso de Molina. f) El honor: <i>El médico de su honra</i> de Calderón de la Barca o <i>El castigo sin venganza</i> de Lope de Vega. g) Situaciones socioeconómicas: <i>Los</i>	Su máxima ilusión es mostrar que los fundamentos sociales podrían ser amenazados, pero solamente para reír. Ejemplos: <i>El burlador de Sevilla</i> de Tirso de Molina. <i>La dama duende</i> de Pedro Calderón de la Barca. <i>El perro del hortelano</i> de Lope de Vega. <i>El enfermo imaginario</i> de Jean-Baptiste Poquelin Moliere <i>La importancia de llamarse Ernesto</i> de Oscar Wilde.

	<i>tejedores</i> de Hauptmann o <i>La muerte de un viajante</i> de Miller.	

✚ **Actividad.** A partir de tus lecturas de *Edipo rey* de Sófocles y *Quién anda ahí* de Emilio Carballido, realiza un cuadro en el que:

1. Identifiques a qué género pertenece cada texto.
2. Identifiques los rasgos que las caracterizan como tragedia o comedia.
3. Justifiques sus características en cada lectura.

❖ **Aprendizaje 4.** Identifica los elementos que integran la puesta en escena.

Temática

- ✓ Dramaturgia, dirección y actuación.
- ✓ Espacio escénico (Escenarios)
- ✓ Escenografía, iluminación, música, efectos especiales, vestuario y maquillaje.

♣ **Conceptos teóricos**

Elementos semióticos del texto dramático

El término semiótica o semiología es la ciencia que distingue los signos, significados que no son literales en un texto o en una obra artística, y que no aparecen obviamente, los lectores o espectadores deben descubrir o interpretar. Entonces, para apreciar estéticamente una representación teatral, los elementos semióticos se encargan de la producción de sentido o para dar significación a una representación, apoyando al espectador en la interpretación de los elementos que aparecen en el escenario. En el teatro los elementos semióticos son la dramaturgia, dirección de actores, trabajo actoral, escenografía, iluminación, musicalización, efectos especiales, maquillaje, vestuario y en ocasiones, la utilería.

DRAMATURGIA. Del griego, *dramaturgia*, que significa componer un drama, o el arte de la composición de escribir obras de teatro, es la actividad del dramaturgo en la que, con base en una técnica busca construir la estructura interna de un texto para su representación, en la que a partir de la presentación de una situación involucre un conflicto como detonante de la historia que le conllevará a un clímax y una resolución del conflicto (inicio, conflicto, desarrollo, clímax y desenlace).

DIRECCIÓN. La dirección de escena o dirección de actores es la técnica por la que se aconseja y guía a los actores, así como al cuerpo técnico involucrado en una puesta en escena para representar el universo creado por el director a partir de un texto dramático. A partir de su directriz, el director apoya a los histriones encontrar el camino para definir su identidad y finalidad de su personaje, de manera que, llevando a cabo sesiones de lectura con sus actores analice y puntualice el sentido de la obra, de tal forma que se vea reflejada en la puesta en escena. En el caso del equipo técnico (iluminadores, escenógrafos, vestuaristas, etc.) el director revela sus recomendaciones para que le apoyen en la construcción del mundo que pretende crear para la representación y que, a partir de su trabajo, ese mundo pueda ser apreciado en cada detalle de la puesta en escena.

ACTUACIÓN. Es la actividad en la que el actor funge como vínculo entre el texto dramático, las orientaciones del director y, finalmente, la mirada e interpretación del espectador. El actor es la presencia física y portadora del mensaje que se desea transmitir en un universo de ficción sobre el escenario. Los actores y actrices hacen uso de su voz, gesto y expresión corporal para representar a un personaje, generando un conflicto dentro de la puesta en escena en un escenario o espacio que permite el elemento visual para la representación y ante una sala que servirá al espectador para la apreciación estética del evento.

ESPACIO ESCÉNICO (ESCENARIOS). Es el lugar donde uno o varios actores se ha destinado a realizar una escenificación compartida por la mirada del espectador. En sus inicios, durante las representaciones griegas se establecieron lugares específicos para representaciones teatrales. Primero se les llamó *Koilón*, que era un conjunto de gradas desde donde se observaban los dramas, posteriormente, *Theatron* (lugar desde el que se mira). El espacio escénico puede tener diferentes formas y establecerse en distintos lugares como un auditorio, una explanada o un espejo de agua, pues la historia del teatro ha experimentado diferentes lugares para la representación sin que ninguna fórmula se haya impuesto definitivamente, bastando un espacio para el espectador, unido a otro en el que confluye la representación y el movimiento de los actores, espacio llamado escenario o *skene*.

ESCENOGRAFÍA. La *skenografía*, era para los griegos la técnica del arte de adornar o decorar el escenario o el telón de fondo. Actualmente este término supera la noción

de decorado, definiendo la organización del espacio y escenario teatral con la intención de dar un significado con el que se pretende hacer una escritura conceptual del espectáculo a representar. En otras palabras, la escenografía no solo imita un lugar determinado como un bosque o una habitación, sino que, desde las orientaciones del director, el elemento escenográfico puede representar simbólicamente la emoción o problemática de los personajes, e inferir el conflicto de la obra o la esencia de lo que el director quiere transmitir al espectador.

En la mayoría de las obras de teatro, las recomendaciones sobre la escenografía aparecen a manera de acotaciones, recomendaciones que un dramaturgo propuso para el desarrollo de la historia, pero no significa que el director las repita, pues tiene libertad plena de emplearlas o desecharlas para dar paso a otra propuesta más pertinente para su espectáculo.

ILUMINACIÓN. Se refiere a las estrategias que realiza un iluminador o técnico en iluminación para crear ambientes a partir de este recurso. Como indica el término alemán *Lichtregie*, “puesta en escena de la luz”, o *Light design*, en inglés, “diseño de luz”, este recurso posee toda una serie de posibilidades con capacidades creativas y expresivas como el color, la intensidad, la sombra o el claroscuro al servicio de la puesta en escena para transmitir al espectador y siendo capaz de crear otras realidades dispuestas para interactuar con las emociones y los sentidos. La iluminación, al igual que la música, confieren por igual en la capacidad de sensibilizar al espectador a través de sentimientos o estados de ánimo creados por recursos sensoriales como los mencionados, mismos que el público presencia y experimenta.

MÚSICA. Es la sonorización propuesta para la escenificación, ya sea que se haya compuesto específicamente para la obra o por músicos externos a esta. Puede crear atmósferas o reforzar situaciones que suceden en escena, incluso pueden existir obras que se estructuran a partir de temas para ser interpretados como los musicales o las óperas rock, entre otras. Igual que la iluminación, la música es determinante en la producción de sentido de una obra y se interrelaciona con la emoción de los espectadores.

EFFECTOS ESPECIALES. Los efectos de sonido son aquellos que se han reconstruido o creado de manera artificial y que deben distinguirse de los sonidos vocales de los actores, así como de la musicalización de las obras de teatro. A veces

son pregrabados y en ocasiones pueden ser realizados a través de bastidores con apoyo de artefactos o instrumentos, actuando como un efecto paralelo a la dramatización o al desarrollo de la puesta en escena y con un fin determinado, como un claxon, el sonido de un celular o de una explosión. Los efectos especiales también son visuales y no sólo auditivos como podrían ser la nieve, un amanecer o la neblina.

VESTUARIO Y MAQUILLAJE. El maquillaje de los actores en el escenario transmite mucha información sobre los personajes, desde la descripción de aspectos básicos como características físicas, psicológicas o la condición social, hasta simbólicas capaces de crear artificio del rostro, sino del cuerpo entero, aportando significados a actores y actrices, quienes lo transmiten en la representación.

UTILERÍA O ATREZZO. Son los objetos escénicos con los que los actores interactúan o manipulan en el escenario, por lo que pueden ser muebles, trastos, libros, sombrillas, etc., y que tienen una finalidad que cumplir en función del personaje y la historia. En ocasiones forman parte del vestuario como un sombrero o una corona.

🚩 **Actividad del alumno.** Realiza el visionado de la obra *La huida de Quetzalcóatl* en el QR que se muestra a continuación.

Identifica los elementos semióticos de la representación teatral que se han mencionado, y elabora en hojas blancas y a mano un organizador gráfico en donde escribas lo que se te pide. Complementa las celdas que necesites.

Elemento semiótico	¿Cómo se observan en la obra de teatro?
Escenografía	
Iluminación, etc.	

- ❖ **Aprendizaje 5.** Relaciona el doble papel del lector-espectador en la producción del efecto de sentido de la obra teatral.

Temática

- ✓ **Lector**
- ✓ **Espectador**
- ♣ **Conceptos teóricos**

RECEPCIÓN DE LA OBRA DRAMÁTICA.

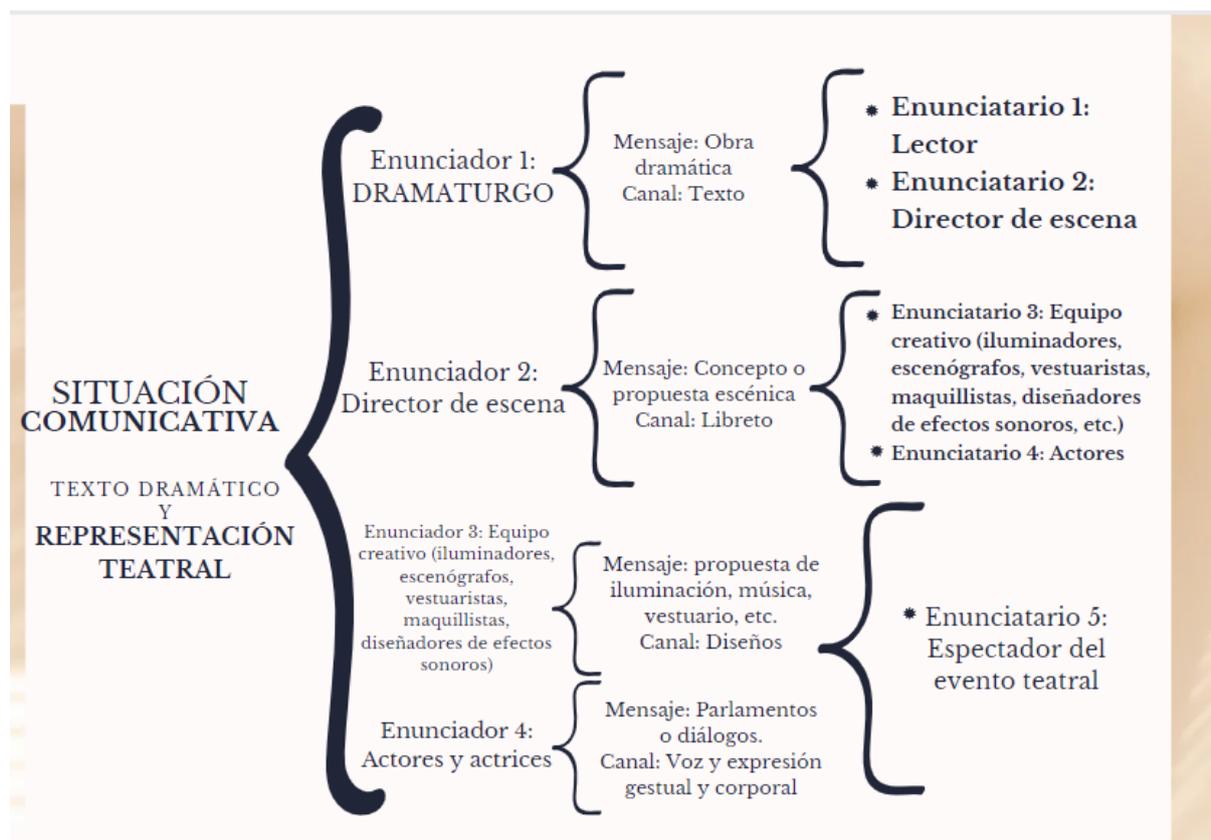
Es la actitud y actividad del espectador en la que utiliza los elementos del evento teatral para convertirlos en una experiencia estética, convirtiéndolo en un proceso que engloba prácticas críticas y escénicas analizando sus procesos mentales, intelectuales y emocionales para entender un espectáculo.

LECTOR. Es el que descifra el texto dramático a partir de su lectura, en la que recrea sus propias imágenes y posibilidades de la representación. De esta manera, el lector de teatro imagina lugares, épocas, elencos y situaciones, sobre todo cuando ha visto la representación del texto leído. La lectura de un texto dramático no se lee de la misma manera que un texto narrativo, lírico o periodístico, pues al ser un texto escrito a partir de diálogos, es necesario imaginar los personajes, sus voces, e intenciones, así como sus rostros, gestos y acciones, de tal forma que construya un universo en movimiento.

ESPECTADOR. Es el portador de códigos de sentido que permitirán el acercamiento a la puesta en escena a partir de su ideología, su origen sociocultural, sus gustos y sus vivencias personales para la interpretación del espectáculo. El espectador está consciente de la ficción que se desarrolla en el escenario, y asiste al teatro con la convicción de participar de la recreación de un nuevo universo que le permitirá explorar sus propias convicciones y construcciones de sentido.

La recepción del lector o espectador, cada uno confrontado a los diferentes eventos artísticos, literatura y teatro, se sujeta a las sensaciones y percepciones intelectuales de lo que percibe o interpreta, ya sea en la obra literaria o en el escenario, y del que se espera su apreciación estética del conjunto de elementos a los que confronta.

En el siguiente organizador gráfico se muestra la relación entre los participantes que coadyuvan a entender el proceso de recepción de la obra dramática, denotando que la lectura del texto dramático se queda al nivel del lector que atiende una obra de teatro para comprender los elementos textuales del drama, en tanto que el espectador será el partícipe del proceso completo de escritura e interpretación de la obra de teatro a través de diversos agentes y actividades.

Organizador gráfico. Autoría propia

La situación comunicativa del texto dramático y de la representación teatral (creación propia).

🎨 Actividad del alumno

Lee el texto dramático *Romeo y Julieta* de William Shakespeare que encontrarás en el siguiente QR.

Contesta las siguientes preguntas de acuerdo con tu recepción como lector de una obra de teatro desde tu experiencia imaginativa.

1. ¿En qué época imaginaste la obra?
2. Ilustra los vestuarios que imaginaste (pueden ser impresiones)
3. ¿Identificaste algún efecto de sonido?
4. Describe tres lugares que imaginaste al leer la obra de teatro
5. Describe a los personajes principales del drama

Te invitamos a que veas la obra cinematográfica *Romeo y Julieta* del director de cine Baz Luhrman y hagas una comparación con tus respuestas para escribir tu opinión en una media cuartilla sobre tu experiencia emocional como espectador a partir de la visión del universo que Luhrman concibió para esta obra.

❖ **Aprendizaje 6.** Redacta reseñas y comentarios sobre las obras dramáticas

Temáticas

- ✓ Ensayo
- ✓ Reseña crítica
- ✓ Escritura creativa

♣ Conceptos teóricos

RESEÑA TEATRAL. Es la opinión crítica y particular que hace un reseñista como transmisión cultural para valorar y difundir un evento artístico, donde se expresan los datos de la obra y quienes participan en esta, el lugar y horario en el que se ve, una semblanza resumida sobre el autor y la valoración personal y justificada de la obra y de los elementos más sobresalientes que permiten resignificarla y darle un valor estético para exponerla para que quienes la leyeron y tomen una decisión para verla a manera de espectáculo, o solo para enterarse de lo que se ha opinado sobre esta.

Para escribir un ensayo o una reseña crítica sobre una obra de teatro, es necesario apoyarse del concepto de teatralidad. La teatralidad, es aquello que no está contenido en el lenguaje verbal de un texto dramático, poniendo de manifiesto su

potencial visual y auditivo. Es un conjunto de signos y sensaciones que se construye en el escenario a partir de un texto teatral o para la representación, percibido a través del artificio en el gesto, tonos, pausas, luces, maquillaje, etc., construyendo un mundo distinto al representado a partir del lenguaje escrito y real, en oposición a lo irreal. Lo teatral es una propiedad del texto dramatizado que radica en lo visual y espacial, expresando lo espectacular, impresionante, y que aparece intangible en la cotidianidad “la manifestación del contenido oculto, latente, donde germina soterradamente, el drama” (Pavis, 2002:436).

La teatralidad nos permite entender que un texto dramático y las recomendaciones del dramaturgo y sus acotaciones, no deben ser replicada en la nueva versión que un director de escena desea representar, deduciendo que texto dramático y representación teatral conllevan a dos lecturas distintas: la del texto dramático, antes de la representación, y la que hace el espectador frente el montaje teatral. La teatralidad no es un recurso del texto escrito, sino del texto que se ha analizado y llevado a la práctica sobre el escenario, que es donde reside el fenómeno teatral, y aunque las obras a representarse sean realistas, el teatro siempre hará un intento por valorar el elemento de la teatralidad a partir del juego (actuar en inglés es *to play*, que significa jugar) y el artificio para representar la vida común de los seres humanos de una forma distinta a la realidad.

Estrategia de aprendizaje: Lee la siguiente reseña de la obra de teatro *El padre* y reconoce los elementos que la conforman. La reseña puedes leerla completa en el siguiente QR.

RESEÑA	ELEMENTOS
<u>CRÍTICA</u> <u>TEATRO FERNANDO SOLER</u> EL PADRE Por <u>Juan Carlos Araujo</u> 1 diciembre, 2023 Para quienes entienden que la percepción de la realidad es aterradora cuando la memoria se difumina. EL PADRE Por Juan Carlos Araujo (@jcaraujob) Fotografías: Cortesía de la Producción www.entretenia.com “Yo no la necesito, ni a ella ni a nadie.” ¿Qué hora es? ¿Dónde quedó mi reloj? La mesa que estaba en el lado derecho de la sala ha desaparecido, o se ha movido a otro lado. Ana dijo que se iba a ir a Los Ángeles a vivir con su novio, aunque en ese lugar hace un calor infernal. ¿Cómo se va a mudar de ciudad con otro hombre si aquí está su esposo? ¿Por qué me mira con esos ojos de enojo? ¿Y por qué Ana se ve tan triste y desesperada cuando me habla? Todo está muy raro. Es hora de tomar las medicinas que esa mujer vestida de enfermera trae a... ¿es este mi cuarto?	Título de la obra Nombre del reseñista y fecha en que se publicó. El escritor de la reseña agrega una frase que se relaciona con el tema de la obra y de lo que vamos a leer en la reseña. Redes sociales del autor y página Web (opcional). Cada reseñista tiene un estilo propio para escribir. En este ejemplo se observa que ha agregado subtítulos, lo que puede ayudar al lector a comprender cada uno de los aspectos que el escritor quiere resaltar, pero no es obligatorio que se coloquen. El reseñista, otra vez por cuestiones de estilo, inicia su reseña con fragmentos de los diálogos de los personajes.
“Hay algo de todo esto que no me hace ningún sentido.”	

La pérdida de memoria y la distorsión de la realidad a raíz de la demencia senil es la base sobre la que el dramaturgo francés Florian Zeller construye su drama psicológico de 2012 “El Padre”. Ganadora del premio Moliere a Mejor Obra en 2014, ovacionada en París, Londres y Nueva York en sus múltiples montajes, y adaptada exitosamente a cine donde recibió seis nominaciones a los Premios Óscar, de los cuales ganó Mejor Actor para Anthony Hopkins y Mejor Guion Adaptado para el mismo Zeller junto con Christopher Hampton, la obra construye un verdadero suspenso a partir de adentrar al espectador en la mente de un hombre que no logra entender que lo que él percibe y recuerda ya no es precisamente la verdad.

Inicia presentando al dramaturgo y exponiendo el contexto sobre la obra en cuestión, como el hecho de que ganó un reconocimiento, o mencionando a otros actores que la han interpretado, y desde luego, el tema sobre el que trata la obra.

“Esta es mi casa, ¿no?”

(...) Más allá de construir un melodrama que busca la compasión o el sentimentalismo exacerbado, “El Padre” se desarrolla mucho más como una obra de misterio, donde el suspenso reside en el ir armando el complejo rompecabezas que es la mente del protagonista. Sin embargo, al mismo tiempo la obra es un doloroso retrato, no sólo de aquel que padece de demencia, sino de todas las personas a su alrededor. De tal manera, el público está absorto tratando de desentrañar lo que es verdad de lo que no en la mente de Andrés, mientras que es testigo del dolor de una hija que ve como su papá va desapareciendo bajo los efectos de

Sin que sea necesario dar detalles de la historia, el escritor de la reseña nos da un panorama de lo que sucede, elaborando comentarios que acercarán al lector o a futuros espectadores con la información más relevante para crear interés en el público.

la enfermedad, (...). Es en este equilibrio, donde tantas y tantas emociones de arremeten unas contra otras, que la obra cobra mayor potencia, profundidad y relevancia.

“Me encanta romperle el esquema a la gente.”

El departamento donde vive Andrés va mutando en un abrir y cerrar de ojos. Puertas dobles esconden parte de los espacios para revelar que la cocina ha cambiado del lado izquierdo al derecho del lugar, que el cuadro de un árbol que va perdiendo sus hojas, clara metáfora a lo que pasa en la mente del protagonista, se ha movido de pared, que los artículos en un librero se van reemplazando poco a poco hasta que la presencia de medicamentos es más prominente que piezas decorativas. Cada uno de los cambios es precedido por un flashazo de luz blanca que enmarca todo el escenario, acto que pareciera simbolizar la cada vez más deficiente sinapsis en el cerebro de Andrés.

Al inicio de este párrafo expone los elementos escenográficos, dejando al final, los recursos de iluminación. Para ambos expresa su propia opinión sobre lo que él piensa que significan, de manera que agrega su propia interpretación de la puesta en escena y sus elementos semióticos.

“¿Quién soy yo?”

El reto que implica llevar “El Padre” a escena es uno que Angélica Rogel asume desde distintas vertientes, todas ellas de manera precisa y exitosa. Por un lado, la escenificación a nivel visual debe emular lo que pasa en la mente de Andrés, cosa que se consigue a manos llenas gracias al elegante trabajo en la

En este apartado presenta a la directora del espectáculo y su opinión sobre la concepción de la escena. También menciona a los responsables de la escenografía y el diseño de iluminación, aportando su opinión sobre el trabajo conjunto de estos tres artistas.

escenografía por parte de Jorge Ballina, y la iluminación de Ingrid Sac. Ambos elementos se conjuntan armónicamente para crear un aura de incertidumbre constante no sólo en el personaje titular, también en el espectador que busca dar sentido a los cambios constantes en la escena. Por el otro, Rogel consigue el tono preciso en la puesta en escena para balancear el misterio con el drama, para generar una enorme tensión dramática sobre el qué está pasando con Andrés, al mismo tiempo que hay conmiseración y dolor que no cae en lo chantajista. Este difícil equilibrio es testamento absoluto de la capacidad de la directora para abordar tan complejo texto desde un cabal entendimiento del mismo.

“¿Qué tiene sentido ahora?”

(...) La última pieza que lleva “El Padre” hasta la contundencia es la presencia de Luis de Tavira en el papel principal. Una pieza clave en la historia del teatro mexicano contemporáneo, de Tavira da una verdadera clase maestra en la construcción de personaje a partir de la verdad, desde una muy real fractura emocional que se gesta desde la entraña, permitiéndoles con la misma facilidad ser encantador bailando un poco para su cuidadora, dejar libre su ira ante la desesperación que le implica no entender ya su realidad, o colapsando en angustia al sentirse perdido por completo entre gente que ya no reconoce. A su lado, Fernanda Castillo demuestra estar a la altura de

En esta sección habla de los actores que representaron a los personajes, opinando sobre su trabajo actoral y su relación con la puesta en escena, trabajo del que se expresa positivamente.

su compañero de escena, siendo capaz de transmitir toda la vorágine de emociones que aquejan a Ana. El resto del elenco, conformado por Pedro de Tavira, Emma Dib, Ana Sofía Gatica y Alfredo Gatica realizan un trabajo igualmente loable que aporta al éxito de la puesta en escena.	
“Papá, ¿te acuerdas?” <i>¡Necesito que me lleven a mi casa! Así nos gritaba mi abuela, mientras nosotros tratábamos de explicarle que aquí era su casa. ¡Dominga se ha robado a mi hijo! Entre exasperación y agotamiento le explicábamos una y otra vez a mi abuela que ese bebé no era suyo, era el hijo de la señora que nos ayudaba con la limpieza. ¿Dónde está Carlos? Entre lágrimas le teníamos que dar la noticia a mi abuela que mi tío se había muerto ya hace años, que sólo lo había olvidado. Escribo esto llorando, recordando con todo mi amor a Gima, mi abuela, quien padeció Alzheimer durante los últimos años de su vida. Estas letras están escritas a tu memoria, esa que perdiste por completo mucho antes de que tú nos dejaras.</i>	Al final de la reseña, el escritor, Juan Carlos Araujo, nos comparte en su comentario final, unas líneas desde su propia experiencia con el tema de la obra: el Alzheimer.
DATOS GENERALES (TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA A CONTINUACIÓN PROVIENE DE LA PRODUCCIÓN) OBRA: El Padre DRAMATURGIA: Florian Zeller DIRECCIÓN: Angélica Rogel ELENCO: Luis de Tavira, Fernanda Castillo, Pedro de Tavira, Emma Dib, Ana Sofía Gatica y Alfredo Gatica.	Finalmente, se presenta la ficha técnica de la obra de teatro con los elementos pertinentes.

DÓNDE: Teatro Fernando Soler, dentro del Centro Teatral Manolo Fábregas DIRECCIÓN: Velázquez de León 31, Colonia San Rafael. CUÁNDO: Viernes 20:30, sábado 18:00 y 20:30, domingo 18:00 horas. Hasta el 21 de enero 2024. COSTO: \$1,200, \$1,000 y \$800. Disponibles en taquilla y Boletos para El Padre Detalle de fechas para Comedia Ticketmaster MX DURACIÓN: 110 minutos sin intermedio.	

- **Actividad del alumno.** Elige una obra de teatro del Carro de Comedias de la UNAM, la cartelera de teatro de la UNAM <https://teatrounam.com.mx/teatro/>, de Teatro UNAM en YouTube <https://www.youtube.com/user/teatrounam>, o la que el profesor encargado de tu examen extraordinario te proponga para elaborar una reseña crítica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bentley, E. (1992), *La vida del drama*, Barcelona: Paidós.
- Pavis, P. (1998), *Diccionario del teatro*, Barcelona: Paidós
- Poveda, L. (1996), *Texto dramático. La palabra en acción*, Madrid: Narcea.
- Programa de Estudios Actualizado del Taller de Lectura y Análisis de Textos Literarios, CCH, UNAM, México.
- Rest, J. (1967), *El teatro moderno*, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Román Calvo, N. (2003), *Para leer un texto dramático*, México: Editorial Pax.
- Medina, M., (2000), *Los géneros dramáticos*, Madrid: Fundamentos.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

- Arana, T. (2007). El concepto de teatralidad. *Artes, La Revista*. Volumen 7, No. 13 (79-85 pág.) <file:///C:/Users/USER%20ACER/Downloads/Dialnet-ElConceptoDeTeatralidad-2365713.pdf>
- Araujo, Juan. C. (1 de diciembre de 2023). *Crítica teatro Fernando Soler. El padre*. Entretenia. Consultado el 15 de diciembre de 2023. <https://entretenia.com/el-padre-2023/>
- Shakespeare, W. (2001). *Romeo y Julieta*. (Trad. Pablo Neruda). Pehuén Editores. https://www.secst.cl/upfiles/documentos/18072016_1036pm_578dae4a5c0b8.pdf
- TVUNAM. (4 de marzo de 2018). *La huida de Quetzalcóatl*. [Archivo de video]. YouTube <https://youtu.be/tip5nJQL3Yo?si=yhA-AUA4WaF2f44E>

LECTURAS

La que hubiera amado tanto, Alejandro Licona:

<https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/4535/199959P83.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Edipo rey, Sófocles:

<https://clasesdefilosofiaarte.files.wordpress.com/2018/11/168398316-edipo-rey-ed-gredos.pdf>

Edipo, nadie es ateo,

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=P7gwUIh12HQ>

¿Quién anda ahí?, Emilio Carballido: <https://vdocuments.mx/quien-anda-ahi.html>

¿Quién anda ahí?, Grupo Teatro Libre (2015):

<https://www.youtube.com/watch?v=l9oZXD8Oclw&t=242s>

Las preciosas ridículas, Jean-Baptiste Poquelin Moliere: Texto:

<https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Moliere%20-%20Las%20Preciosas%20Ridiculas.pdf>

Las preciosas ridículas, Compañía Nacional de Teatro México:

<https://www.youtube.com/watch?v=D-A316e01jw>

Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación

Antología de Poesía.
Material Complementario Guía de TLATL II (2024).

Contenido

Yo te escribiera por Salvador Novo	1
Haikú por José Juan Tablada.....	3
Venus por Rubén Darío; Error! Marcador no definido.	
Epigramas por Ernesto Cardenal.....	7
Masa por César Vallejo.....	10
Cobardía por Amado Nervo.....	13
A una francesa por Garcilaso de la Vega.....	16

Salvador Novo. Escritor mexicano, Ciudad de México, 1904 – 1974, perteneciente al grupo de Los Contemporáneos. Se licenció en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, en la Facultad de Filosofía y Letras, hizo sus estudios de maestro en lengua italiana. Concluidos éstos, consiguió obtener una plaza de ayudante y, más tarde, de profesor en el Departamento de Idiomas Extranjeros de la Universidad Central de México, por su dominio del francés y el inglés, lengua en la que llegó a escribir algunas de sus obras son: *XX poemas*, *Nueva grandeza mexicana*, *Nuevo amor*, *La estatua de sal*, *En defensa de lo usado*, *Return Ticket* por mencionar algunas.

YO TE ESCRIBIERA

Yo te escribiera a diario, dueño mío,
fatigara tus ojos con mi anhelo,
diera al papel las tintas de mi duelo
y al sol la angustia de mi lecho frío.

¿Pero cómo plasmar mi desvarío
con palabras escritas en el hielo
deste común hablar, luz de mi cielo,
deste lenguaje pródigo y vacío?

¿Cómo mi muda voz expresaría
todo el amor, en lágrimas deshecho,
que riega en aguardarte mi agonía?

Grite tu corazón, con el estrecho
mensaje de tu voz, la vida mía
en la dorada cárcel de tu pecho.

Salvador Novo

José Juan de Aguilar Acuña Tablada y Osuna, estudió en varias escuelas particulares de Puebla y la Ciudad de México; a los 19 años comenzó a publicar de manera regular sus versos en el periódico *El Universal*, espacio donde aparecían constantemente sus poemas, etapa que se considera fundamental para el movimiento modernista de México.

En ese mismo diario, como periodista, llegó a publicar 10 mil artículos en 50 años y colaboró para *El Imparcial*, *El Mundo Ilustrado*, *Revista de revistas*, *Excélsior*, *El Universal Ilustrado*, *La Falange* y *El Maestro*, además de otras publicaciones en el extranjero; incluso fue considerado dentro de la segunda generación de modernistas (a quienes ya no les toca crear una tendencia artística, sino enriquecer la herencia dada). En 1900, José Juan Tablada viajó a Japón; en 1911-1912, a París; salió hacia Estados Unidos en 1914 y vivió allí hasta 1918. Estos viajes influyeron de manera evidente en su obra y le ayudaron a abrir nuevos caminos para la poesía mexicana en los libros que publicó entre 1919 y

1924: *Hiroshigué, el pintor de la nieve y de la noche y de la luna, Li-Po y otros poemas, En el país del sol, Poemas sintéticos.*

LOS ZOPILOTES

Llovió toda la noche

Y no acababan de peinar sus
plumas

Al sol, los zopilotes.

LAS HORMIGAS

Breve cortejo nupcial,

Las hormigas arrastran

Pétalos de azahar...

EL SAÚZ

Tierno saúz

Casi oro, casi ámbar

Casi luz...

PECES VOLADORES

Peces voladores

Al golpe del oro solar

Estalla en astillas el vidrio del
mar.

Puedes consultar la obra completa de este autor
en:

<https://www.iifl.unam.mx/tablada/interiores/presentacion.php>

Rubén Darío. Nació en Metapa, Nicaragua, que hoy lleva el nombre de Ciudad Darío, el 18 de enero de 1867, es considerado el fundador del movimiento literario Modernista. En 1886, viajó a Chile, donde publicó "Abrojos", "Canto épico a la gloria de Chile", y "Rimas", todas en 1887. En 1888 *Azul...* fue su primer gran libro, elogiado por la crítica, sobre todo por el escritor español, Juan Valera y el uruguayo José Enrique Rodó. Tras su paso por París, su poesía se volvió más universal, ya que, los poetas parnasianos y simbolistas dejaron su impronta en su creatividad. Abundaron en sus obras imágenes exóticas, metáforas, símbolos y figuras retóricas. Fue proclamado por sus colegas como el padre del modernismo.

VENUS

En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufrían.
En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín.
En el obscuro cielo Venus bella temblando lucía,
como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín.

A mi alma enamorada, una reina oriental parecía,
que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín,
o que, llevada en hombros, la profunda extensión
recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un
palanquín.

“¡Oh, reina rubia! -díjeme, mi alma quiere dejar su crisálida
y volar hacia a ti, y tus labios de fuego besar;
y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida,

y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar”.
El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida.
Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar.

Rubén Darío

Ernesto Cardenal. Poeta nicaragüense, Granada, Nicaragua, 1925-2020. Ingresó en 1935 en el Colegio Centro América de los Jesuitas en Granada, donde estudió el bachillerato. Cursó luego filosofía y letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose en 1947. Entre 1948 y 1949 hizo el posgrado en la Universidad de Columbia, Nueva York. Discípulo de José Coronel Urtecho, integró la llamada "Generación del 40" junto con los poetas Ernesto Mejía Sánchez y Carlos Martínez Rivas. Viajó por Europa y en 1950 regresó a Nicaragua. Empezó a escribir sus poemas históricos y a traducir con Coronel Urtecho poesía norteamericana, hasta formar una voluminosa antología.

En 1952 fundó una editorial exclusiva del género, El hilo azul, y en 1954 participó en un movimiento armado que intentó asaltar el Palacio Presidencial, que fue conocido como la Rebelión de Abril. En 1956 escribió su extenso poema político "Hora cero". Pero ese año cambió el rumbo de su vida: resolvió profesar e ingresó al Monasterio de Nuestra Señora de Getsemaní, en Kentucky, Estados Unidos, donde Thomas Merton fue su

maestro y mentor espiritual. Continuó sus estudios religiosos en México y en Colombia.

Ordenado sacerdote en Managua en 1965, viajó a Estados Unidos para planear la creación de una pequeña comuna contemplativa en Nicaragua, que fundó al año siguiente en el archipiélago de Solentiname. En 1970 visitó Cuba, relatando su experiencia de la revolución de Fidel Castro y el Che Guevara en el libro *En Cuba*. También conoció los procesos del Perú y Chile. En octubre de 1977, cuando se inició la primera ofensiva insurreccional, participaron en ella como guerrilleros un grupo de jóvenes de Solentiname, que asaltaron el cuartel San Carlos, por lo que la Guardia somocista destruyó su comunidad y Cardenal fue condenado en ausencia a muchos años de prisión. En 1979, con el triunfo de la Revolución Sandinista, fue nombrado ministro de Cultura, cargo que desempeñó hasta 1988.

AL PERDERTE YO A TI TÚ Y YO HEMOS PERDIDO

Al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido:
yo porque tú eras lo que yo más amaba
y tú porque yo era el que te amaba más.
Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo:
porque yo podré amar a otras como te amaba a ti
pero a ti no te amarán como te amaba yo.

ESTA SERÁ MI VENGANZA

Esta será mi venganza:
Que un día llegue a tus manos el libro de un poeta
famoso
y leas estas líneas que el autor escribió para ti
y tú no lo sepas.

COMO LATAS DE CERVEZA

Como latas de cerveza vacías y colillas
de cigarrillos apagados, han sido mis días.
Como figuras que pasan por una pantalla de televisión
y desaparecen, así ha pasado mi vida.
Como automóviles que pasaban rápidos por las
carreteras
con risas de muchachas y músicas de radios...
Y la belleza pasó rápida, como el modelo de los autos
y las canciones de los radios que pasaron de moda.
Y no ha quedado nada de aquellos días, nada,
m

César Vallejo. (Perú, 1892-París, 1938). En 1918 publicó *Los heraldos negros*, su primer libro de poemas, de influencia modernista. Fue encarcelado en 1920 al ser acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta. En ese tiempo escribió algunos de los poemas que formarían su segundo libro, *Trilce*. En 1923 se trasladó a Europa. Estuvo en París, en donde conoció a Gris, a Huidobro, fundó la revista *Favorables París Poema* y terminaría siendo expulsado por razones políticas. En Moscú conoció a Maiakovski. En 1931 se trasladó a España, se afilió al Partido Comunista y publicó *Rusia en 1931. Reflexiones al pie del Kremlin* y su novela social *Tungsteno*. Al año siguiente regresó a París, en donde vivió de forma clandestina. Cuando estalló la Guerra Civil española, recogió fondos para la causa republicana y viajó a Madrid y Barcelona para participar en distintos congresos de escritores. Murió en París en 1938. Un año después se publicó su poema más político, *España, aparta de mí este cáliz*, y una recopilación de su obra poética con el título de *Poemas humanos*.

MASA

Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Se le acercaron dos y repitiéronle:
«¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando «¡Tanto amor y no poder nada contra la
muerte!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: «¡Quédate hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Entonces todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar...

Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Se le acercaron dos y repitiéronle:
«¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando «¡Tanto amor y no poder nada contra la

muerte!»

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: «¡Quédate hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Entonces todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar...

AMOR PROHIBIDO

¡Subes centelleante de labios y de ojeras!
Por tus venas subo, como un can herido
que busca el refugio de blandas aceras.

¡Amor, en el mundo tú eres un pecado!
Mi beso en la punta chispeante del cuerno
del diablo; mi beso que es credo sagrado!

Espíritu en el horóptero que pasa
¡puro en su blasfemia!
¡el corazón que engendra al cerebro!
que pasa hacia el tuyo, por mi barro triste.
¡Platónico estambre
que existe en el cáliz donde tu alma existe!

¿Algún penitente silencio siniestro?
¿Tú acaso lo escuchas? ¡Inocente flor!
... Y saber que donde no hay un Padrenuestro,
el Amor es un Cristo pecador

Amado Nervo. (Tepic, Nayarit, 1870 - Montevideo, 1919). Ejerció el periodismo, profesión que desarrolló primero en Mazatlán, en el Estado de Sinaloa, y más tarde en la propia Ciudad de México, adonde se trasladó temporalmente en 1894. Sus colaboraciones aparecieron en la *Revista Azul*. Junto a su amigo Jesús E. Valenzuela, fundó la *Revista Moderna*. Estas dos publicaciones fueron el resultado de las ansias e impulsos modernistas que aparecieron, en aquella época, en todos los rincones de la Latinoamérica literaria y artística. En 1900, el diario *El Imparcial* lo envió como corresponsal a la Exposición Universal de París, donde residiría durante dos años. Entabló allí conocimiento y amistad con el gran poeta nicaragüense Rubén Darío, quien más tarde diría de Nervo: "se relacionó también con el grupo de literatos y artistas parnasianos y modernistas, completando de ese modo su formación literaria."

Todos los estudiosos parecen estar de acuerdo en afirmar que adoptó los principios y la filosofía del Parnaso, grupo de creadores franceses que intentaba reaccionar contra la poesía utilitaria y declamatoria tan en boga por aquel entonces, rechazando también un romanticismo lírico en el que los sentimientos, las encendidas pasiones y las convicciones íntimas de los autores, interfiriendo en su producción literaria, impedían, a su entender, el florecimiento de la belleza artística pura.

COBARDÍA

Pasó con su madre. ¡Qué rara belleza!
¡Qué rubios cabellos de trigo garzul!
¡Qué ritmo en el paso! ¡Qué innata realeza
de porte! ¡Qué formas bajo el fino tul...

Pasó con su madre. Volvió la cabeza:
¡me clavó muy hondo su mirada azul!

Quedé como en éxtasis...Con febril premura,
"¡Síguela!", gritaron cuerpo y alma al par.

...Pero tuve miedo de amar con locura,
de abrir mis heridas, que suelen sangrar,
¡y no obstante toda mi sed de ternura,
cerrando los ojos, la dejé pasar!

EL PRIMER BESO

Yo ya me despedía... y palpitante
cerca mi labio de tus labios rojos,
«Hasta mañana», susurraste;
yo te miré a los ojos un instante
y tú cerraste sin pensar los ojos
y te di el primer beso: alcé la frente
iluminado por mi dicha cierta.

Salí a la calle alborozadamente
mientras tu te asomabas a la puerta
mirándome encendida y sonriente.
Volví la cara en dulce arrobamiento,
y sin dejarte de mirar siquiera,
salté a un tranvía en raudo movimiento;
y me quedé mirándote un momento
y sonriendo con el alma entera,
y aún más te sonreí... Y en el tranvía
a un ansioso, sarcástico y curioso,
que nos miró a los dos con ironía,
le dije poniéndome dichoso:
-«Perdóneme, Señor esta alegría.»

Garcilaso de la Vega. Nació en 1501 en el seno de una familia ilustre de Toledo, España. Autor de una corta producción de versos que no publicó en vida, después de su muerte la viuda de su amigo Juan Boscán reunió los manuscritos, los revisó y publicó en Barcelona bajo el título de Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega (1543), libro que es considerado la obra inaugural del renacimiento literario hispano a mediados del siglo XVI. Muchas de sus composiciones reflejan la pasión de Garcilaso por la dama portuguesa Isabel Freyre. Su obra completa se compone de poco más de 4.000 versos que forman tres églogas, 38 sonetos, dos elegías, cinco canciones y una epístola.

A UNA FRANCESA

El mal, que en sus recursos es proficuo,
jamás en vil parodia tuvo empachos:
Mefistófeles es un cristo oblicuo
que lleva retorcidos los mostachos.

Y tú, que eres unciosa como un ruego
y sin mácula y simple como un nardo,
tienes trágica crin dorada a fuego
y amarillas pupilas de leopardo.

SONETO V

Escrito está en mi alma vuestro gesto,
y cuanto yo escribir de vos deseo;
vos sola lo escribisteis, yo lo leo
tan solo, que aun de vos me guardo en esto.

En esto estoy y estaré siempre puesto;
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
de tanto bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.

Yo no nací sino para quererlos;
mi alma os ha cortado a su medida;
por hábito del alma mismo os quiero.

Cuanto tengo confieso yo deberos;
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir, y por vos muero.

Bibliografía

1. Novo S. (2007). *Poesía*: Fondo de Cultura Económica.
2. Nervo A. (2012). *Amado Nervo*: Universidad de Guadalajara.
3. Vallejo C. (2016). *Poesía Completa*: Alianza Editorial.
4. Cardenal E. (2006). *Nueva Antología Poética*: Siglo Veintiuno.
5. Darío R. (2012). *Obra poética*: Universidad de Guadalajara.
6. Rivers E. (2007). *Poesía Lírica del Siglo de Oro*: Editorial Catedra.

Bárbara Falconí Ramat

La llamada

Lima
15 de junio de 2020

PERSONAJES (en orden de aparición):

ANA OLAECHEA

ELENA CASTRO

TIEMPO: Actual

LUGAR: Lima, Perú. Dos distritos.

Se abre el ZOOM.

Estamos a oscuras. Se escuchan muchas voces a la vez, son voces de reclamos, de quejas telefónicas, voces frías, voces robóticas.

Las voces son apagadas por un celular que comienza a sonar. Vemos a ANA y a ELENA. Cada una está en su casa. ANA mira su teléfono, contesta y lo coloca en altavoz, mientras se distrae haciendo otra cosa. ELENA se aferra a su teléfono.

ANA

¿Aló?

ELENA

Muy buenas tardes, ¿hablo con la señorita Ana Olaechea?

ANA

Sí...

ELENA

Un gusto, señorita Ana, la llamo del Banco Horizonte. Mi nombre es Elena Castro y en esta oportunidad me estoy comunicando con usted para ofrecerle una nueva tarjeta de crédito que tendría disponible sin ningún costo. Me gustaría poder brindarle mayor información al respecto. Pero ante todo, ¿cómo se encuentra?

Silencio. ANA ha estado distraída, ocupada en lo que sea que estaba haciendo pero percibe el silencio al otro lado del teléfono. Deja de hacer lo que está haciendo y presta más atención.

ANA

Ah, disculpa. Bien. Gracias.

ELENA

Qué gusto. Bueno, le comento que con esta nueva tarjeta, usted podrá pagar en la mayoría de establecimientos comerciales a nivel mundial o disponer de efectivo sobre la línea de crédito que tenga, cuando guste. Tiene muchos beneficios, además de la comodidad de poder llevarla con usted y no cargar con efectivo.

ANA

¿Pero a dónde la voy a llevar si no puedo salir de casa?

ELENA

No, claro, señorita Ana. Esto ya sería para cuando acaba la cuarentena. En todo caso, con la tarjeta, usted también podría realizar compras por internet, aprovechar ofertas y elegir pagar sus compras o consumos en cuotas mensuales o en un pago total.

ANA

No estoy interesada por ahora, gracias.

ELENA

Bien, señorita Ana, esto sería todo por el momento, entonces. No sé si tenga alguna duda o consulta con respecto a otros productos o si haya algo en lo que pueda ayudarla.

ANA

No, ninguna duda, gracias...

ELENA

Bueno, un placer, entonces.

ANA

Aunque, espera...

ELENA

¿Sí?

ANA

Al principio me preguntaste cómo estoy y te dije que bien. Pero la verdad es que no sé cómo me siento.

Silencio.

ANA (cont.)

¿Cómo estás tú?

ELENA

(algo avergonzada)

¿Yo? Bueno, bien, trabajando desde casa. Gracias. Si eso fue todo, entonces ya nos

comunicaremos en una próxima oportunidad.

ANA

¿Realmente estás bien?

ELENA

Sí, señorita Ana, descuide.

ANA

¿Segura, Elena?

ELENA

(algo incómoda)

Sí, señorita... Si no puedo ayudarla en otra cosa, entonces---

ANA

(interrumpe)

Al principio me preguntaste cómo estaba y me diste un espacio para contestar. Normalmente cuando me llaman y me ofrecen algo me dicen “espero que se encuentre bien”. Pero ahora me diste un espacio para contestar. No lo esperaba. ¿Realmente querías saber cómo me siento?

Silencio.

ELENA

Comprendo, señorita Ana. Si no se siente muy bien, le aconsejo comunicarse con su doctor.

ANA

No, no. No estoy mal de salud. No me refiero a eso. He estado viviendo sola toda la cuarentena.

ELENA

Entiendo.

Silencio.

ELENA (cont.)

¿Podría comprar un perro, quizás, un gato?

ANA

(ríe suave)

Lo he estado pensando, la verdad, pero requieren de demasiado cuidado.

ELENA

Comprendo. Justamente con esta tarjeta usted podría acceder a beneficios en diversas tiendas que le permitirían tener ofertas en varios productos, entre ellos comida para animales.

ANA

No, no es una cuestión de dinero, Elena. Es una cuestión de cuidado.

ELENA

Entiendo. Bueno, si no hay otra cosa en la que pueda ayudarla...---

ANA

(interrumpe)

¿Tú tienes mascota?

ELENA

Eh... sí. Un perro.

ANA

Qué suerte, ¿cómo se llama?

ELENA

Sparkie.

ANA

¿Y de qué raza es?

ELENA

Es chusquito.

ANA

Ah, esos son los mejores. ¿Es adoptado?

ELENA

Sí.

ANA

Qué bueno, es mejor adoptar en lugar de comprar.

ELENA

Sí.

ANA

Entonces estás pasando cuarentena con tu perrito Sparkie.

ELENA

Sí, señorita Ana. Bueno, me despido entonces. Espero que tenga una buena tarde.

ANA

El mes pasado iba a viajar pero por esto de la cuarentena ya no pude. Iba a conocer Arequipa.

ELENA

(algo nerviosa)

¡Ah, Arequipa! Espero que pueda hacerlo pronto, señorita Ana. Solo para mencionarle que la tarjeta que le ofrecí puede ser utilizada tanto en Lima como en cualquier parte del país.

ANA se rinde. Silencio.

ELENA (cont.)

Mis... padres son arequipeños.

ANA

¿En serio? ¿Y tú conoces Arequipa?

ELENA

Sí, es muy bello. El centro tiene unas construcciones de techos altos muy bellas.

ANA

Suena muy hermoso.

ELENA

Sí, lo es. Bueno, señorita Ana, espero que pueda viajar apenas acabe la cuarentena. Gracias por su atención.

ANA

De nada, Elena. ¿Sabes?, cuando me llaman de un número desconocido no suelo responder. Pero hoy me sentía

particularmente sola. ¿No quieres quedarte un momento?

ELENA

Bueno, en realidad usted era mi última llamada del día.

ANA

Ah, qué bueno.

ELENA

Podría quedarme un momentito, si así lo desea.

ELENA pone su teléfono en altavoz y se pone a hacer otra cosa.

ANA

Sí, pero dime Ana, por favor. No señorita.

ELENA

Okey, Ana.

ANA

Me estabas contando de Arequipa. ¿Cómo es?

ELENA

Bueno... el clima es muy favorable. No hace mucho frío ni mucho calor.

ANA

¿Y es verdad que la comida es buenísima?

ELENA

Sí, es realmente deliciosa.

ANA

¿Fuiste al Colca?

ELENA

Sí, sí pude ir.

ANA

¿Y llegaste a ver a los cóndores?

ELENA

Sí, felizmente aparecieron.

Se escucha un ruido de la calle, desde el teléfono de ELENA. Puede ser el ruido de un auto, un camión, una patrulla.

ANA

¿Todo bien?

ELENA

Sí, disculpe. Era un camión pasando.

ELENA va a cerrar su ventana. Habla con voz un poco más alta para que llegue hasta el celular.

ANA

¿Dónde estás?

ELENA

En casa, desde luego.

ANA

No, no, claro. Me refería a 'en dónde'.

ELENA

No, disculpe, Ana, no estoy autorizada para brindarle esa información.

ANA

Elena, no tienes que decirme tu dirección, tampoco. Simplemente quiero saber cómo es el lugar donde estás, qué ves por la ventana.

ELENA

(risa incómoda)

Ah...

ELENA mira por la ventana.

ANA

¡Espera, yo también voy a ir a mi ventana!

ANA se acerca a su ventana. ELENA ríe sin que ANA la escuche.

ANA (cont.)

Justo mi vecino ha sacado a pasear a su perro.

ELENA

Por acá hay varios perros en la calle.

ANA

¿En serio?

ELENA

Sí.

ANA

¿Y qué más ves?

ELENA

Eh... No mucho, en realidad.

ANA

¿Ves el cielo medio anaranjado?

ELENA

¿Anaranjado? No... Aquí está todo gris.

ANA

Aquí está un poquito anaranjado.

ELENA

¿En serio?

ANA

Sí. ¿Cómo podemos estar en la misma ciudad y ver dos cielos distintos?

Silencio. ANA y ELENA miran el cielo por un momento. ELENA vuelve a donde está su celular.

ELENA

Señorita Ana, si no es mucha molestia...---

ANA

(interrumpe)

No me digas señorita, Elena.

ELENA

Disculpe, Ana. Creo que debo retirarme.

ANA

Entiendo. Debes tener otras cosas que hacer.

ELENA

En realidad no mucho, pero, bueno...

ANA

¿No te está gustando la conversación?

ELENA

No, no, la verdad es que sí está muy amena. Pero esta era una llamada de trabajo.

ANA

Sí, era. Pero ya no.

ELENA

Sí, Ana, comprendo. Pero este es mi celular de trabajo.

ANA

Ah, entiendo. ¿Y si te llamo yo?

ELENA

No creo que eso sea posible, señorita. No recibimos llamadas a estos números.

ANA

Entonces te puedo llamar a tu teléfono.

ELENA

No estoy autorizada para darle mi teléfono.

ANA

Comprendo. Te dejo ir, entonces. Solo tengo una pregunta más.

ELENA

Sí, dígame.

ANA

¿Qué vas a hacer después?

ELENA

¿Después?

ANA

Después de esta llamada.

ELENA

Bueno, tenía pensado cocinar la cena.

ANA

Ah, no te sobró del almuerzo.

ELENA

No... No he almorzado.

ANA

¿No has almorzado?! ¡Pero si son casi las seis de la tarde!

ELENA

Sí, es que estaba trabajando.

ANA

¿En serio, Elena? ¿Pero no pudiste hacer una pausita para almorzar o algo?

ELENA

No... tenía que hacer varias llamadas.

ANA

Y yo aquí, reteniéndote. Qué pena. Lo lamento. Te dejo, entonces. No has comido nada, debes morirte de hambre.

ELENA

Igual estoy a dieta...

ANA

No, Elena, tienes que comer bien.

ELENA

Sí.

Silencio.

ELENA

Igual es... raro cocinar solo para mí.

ANA

¿Cómo raro?

ELENA

No estoy acostumbrada. Siempre invito a mi familia o a mis amigos.

ANA

Entonces tú también estás sola. Bueno, con Sparkie.

ANA y ELENA ríen.

ELENA

Sí. Pero él no habla.

ANA

No te cuenta sus problemas amorosos.

ELENA

No me reclama nada.

ANA

No te pide plata prestada.

ANA y ELENA vuelven a reír.

ANA

Elena, anda come, por favor. Gracias por escucharme.

ELENA

No se preocupe, señorita Ana... Bueno, Ana... En realidad... Me gustaría agradecerle por preguntarme cómo estaba. Cuando yo llamo nadie me pregunta cómo estoy. Y sentí que me lo preguntó de verdad. No me lo esperaba.

ANA

Yo tampoco esperaba que me lo preguntaras tú. Y menos que después escucharás todas mis tonteras.

ELENA

No son tonteras... Ana... ¿Le parece si cocino mientras seguimos conversando?

ANA

¿En serio?

ELENA

Ay, disculpe, no debí...---

ANA

(interrumpe)

No, para nada, Elena. Me encanta la idea.

ELENA

Ah, qué bueno. En realidad, solo es cuestión de poner todo en la olla, ya lo tengo picado y listo.

ANA

¿En serio? Qué eficiente.

ELENA

Gracias. En realidad, lo preparo todo, lo pongo a congelar y así solo me queda cocinarlo.

ANA

Oye, es una buenísima idea.

ELENA

No hacía esto antes. Lo hago desde la cuarentena.

ANA

Entiendo. Uno va descubriendo cómo hacer las cosas de otras maneras en estos nuevos tiempos raros, ¿no?

ELENA va hacia su cocina, lleva el celular consigo.

ELENA

Sí...

ANA

¿Quieres que ponga música?

ELENA

¿Música?

ANA

Claro. Para acompañar.

ELENA

(ríe, avergonzada)

Bueno...

ANA va a su computadora, presiona algunos botones y comienza a sonar una canción de ritmoailable. Se pone a bailar poco a poco. ELENA prepara la comida, saca algunos recipientes de la refrigeradora y coloca el contenido en una olla.

ANA

¿Qué vas a comer, Elena?

ELENA

Carapulcra.

ANA

¿En serio?! ¡Qué rico!

ELENA

Sí, es uno de mis platos favoritos. Y me sale buenazo.

ANA

Ay, Elena, mándame un poquito.

ELENA

Ah, bueno, si quiere puedo ver la forma...--

ANA

(interrumpe)

Es una broma, Elena.

ELENA

Ah...

ANA

¿Y cómo haces para que te salga tan rico?

ELENA

Bueno, tengo un secreto. Le pongo chocolate Sublime.

ANA

No te creo...

ELENA

Sí, la carapulcra lleva chocolate.

ANA

El Sublime es mi chocolate favorito.

ELENA

¿En serio?

ANA

Sí. Pero era más rico antes, ¿no?

ELENA

Sí, cuando venía envuelto en...

ANA Y ELENA

...¡papel manteca!

ANA y ELENA ríen. ANA sigue bailando. ELENA termina de preparar la comida.

ELENA

Listo.

ANA sigue bailando.

ELENA (cont.)

¿Ana?

ANA baja el volumen de la música, suspira. Está un poco agitada por el baile.

ANA

Me puse a bailar. Qué locura. Qué bueno que esto no es una video llamada, qué vergüenza.

ELENA

A mí también me gusta bailar...

ANA

Me he agitado. Hace tiempo que no bailaba.

ELENA

¿Estás bien?

ANA

No. (silencio) ¿Tú estás bien?

ELENA

No.

Silencio. ANA y ELENA se ríen.

ANA

Ya quiero que esto se acabe.

ELENA

Yo también. Pero vamos a estar bien.

ANA

Sí. Vamos a estar bien.

ELENA

¿A dónde se fue la música?

ANA

¿Qué pasa, quieres bailar?

ELENA

No... No sé.

ANA

Elena, si me pongo a bailar de nuevo,
tienes que bailar conmigo.

ELENA

Me da vergüenza.

ANA

¿Y si apagamos las luces?

ELENA

¿En serio? (silencio) Está bien.

ANA y ELENA se ponen a bailar, tímidamente.

ANA

¿Estás bailando?

ELENA

Sí.

ANA

¿Cómo sé que no me estás mintiendo?

ELENA

Confía, Ana. Estoy bailando.

TELÓN