Módulo 3: Géneros literarios

Introducción

Dentro de los géneros literarios, existen múltiples categorías, medios y temáticas que se ven presentes en todo tipo de obra literaria. Este módulo en particular se enfocará en los géneros literarios que tuvieron un mayor efecto en la evolución de la literatura hispanoamericana, al igual como explicar brevemente los efectos que estos géneros literarios tuvieron en el desarrollo de la historia hispanoamericana y los periodos vistos en el módulo anterior. Entrar a detalle con cada género requeriría de todo un curso de historia por su cuenta, por lo que los temas a continuación son una breve introducción al vasto mundo de la literatura hispanoamericana.

3.1 La prosa de ficción: La novela

La novela en Hispanoamérica no siempre tuvo la misma importancia hacia el público general. Hasta el siglo XIX, cuando inició el Romanticismo, el verso obtuvo la mayor parte de la atención de la sociedad. La novela como género se desarrolló gracias a la llegada de obras creadas por autores como Rousseau, Saint-Pierre, Victor Hugo, Goethe, entre otros; trabajos que influenciaron el desarrollo de escritores locales a hispanoamérica. Por lo general, la prosa abarca temáticas como el romance, sucesos históricos, la política, sociedad y emociones humanas; temáticas las cuales perviven a lo largo de las épocas históricas pero su medio de ser relatadas varía entre sí. Como ejemplo, a pesar de hablar de las mismas temáticas tanto en el Romanticismo como el Realismo, el Realismo relataba estas temáticas desde un punto de vista que empatiza con la clase obrera.

La naturaleza de la novela romántica comenzó siendo mayormente <u>histórica</u>, utilizada como un medio de separación de los sucesos actuales a un pasado colonial. La novela histórica se desarrolla a causa de fuertes crisis y desacuerdos políticos, al igual que el desarrollo de la revolución industrial a comienzos del siglo XIX. El entendimiento de

estas novelas depende completamente del entendimiento de las situaciones contextuales a las que el autor se refiere. Mientras tanto, la novela <u>sentimental</u> presenta un relato con conclusión sea feliz o trágica. Estas abordan la hipersensibilidad psicológica y los sentimientos del ser humano, particularmente los sentimientos amorosos. Las historias amorosas se desarrollan en base a la trágica pasión que genera emociones intensas y agresivas. Este género en particular se mantuvo en hispanoamérica hasta la última década del siglo XIX. La novela <u>política</u>, al igual que la novela histórica, combina personajes reales junto con ficticios mientras la narrativa le es fiel a la realidad lo más posible. Sin embargo, mientras que la novela historia relata sucesos pasados, la novela política se concentra en sucesos contemporáneos y de actual relevancia al escritor.

Los siguientes tipos de novelas son completamente particulares a la región de hispanoamérica, siendo la novela <u>indigenista</u> y la novela <u>abolicionista</u>. Ambos géneros de concentraban en denunciar y protestar las desigualdades e injusticias que existen entre razas, particularmente el comportamiento de los conquistadores blancos europeos hacia los indígenas y negros; empatizando con las víctimas de esta injusticia social. El indigenismo particularmente intenta emplear colores, vocabulario y perspectivas de la cultura indígena que trata en tu historia. Finalmente, la novela <u>costumbrista</u> emplea una narración que pinta descriptivamente las costumbres del espacio y tiempo en el que la historia está tratando. En hispanoamérica, la novela costumbrista fue la que derivó a la creación de escenas pintorescas de la región.

Cabe mencionar que, a pesar de que la prosa ganó mayor popularidad a partir del Romanticismo, las novelas no fueron el único enfoque en prosa de estos periodos. El constante crecimiento de desigualdades sociales, pobreza, y la cadena de revoluciones que se llevaron a cabo en los 1800s mantienen el foco de los escritores de la época en crónicas, periodismo y ensayos, también conocido como *prosa didáctica*.

3.2 La prosa didáctica: El ensayo

La prosa didáctica consiste en la documentación de pensamientos e ideas con el propósito de encontrar una audiencia con ideologías similares, logrando una nueva reforma como sociedad. Inicialmente, al vivir en una época de constante cambio e incertidumbre, muchos ensayistas enfocan sus pensamientos en la documentación de la búsqueda de la identidad como cultura hispanoamericana. La creación de ensayos funcionó como un medio de comunicar ideas filosóficas, políticas, pedagógicas y sociales a una audiencia de similar demografía, en la búsqueda de relatividad y hermandad entre los lectores y autores. Algunos de los ideales manejados por la prosa didáctica que llevaron a cambios reformistas fueron el rechazo de la herencia cultural española, la independencia política, el deseo de sociedades democráticas, y la lucha por el progreso siguiendo el modelo de Estados Unidos.

3.3 La poesía

La poesía es el género del que más se ha documentado a través de los siglos, ya que hasta la segunda mitad del siglo XIX esta era la más prestigiosa. Dentro del verso existe una distinción entre las cualidades de los poemas extensos y los poemas breves; ya que los poemas extensos tienden a ser de carácter épico y de influencias más americanas, mientras que los poemas breves tienden a abundar temáticas del sentimiento humano.

Bajo la conquista de España, los primeros registros de Hispanoamérica continuaban siguiendo sus patrones de la lengua; por lo que la poesía en hispanoamérica comenzó siguiendo los patrones de métrica medievales de escritura española. Sin embargo, bajo la influencia de españoles que seguían la escuela de Garcilaso, se comenzaron a implementar métricas italianas; las cuales han permanecido en la poesía hispana hasta la fecha. Estas influencias italianas contribuyeron con temas amorosos o mitológicos, sonetos, liras, tercetos, octavas reales, entre otros. Vale la pena mencionar que estos no fueron los únicos formatos de europa occidental que se ven ahora presentes en la

poesía hispanoamericana, ya que formatos como el himno, la oda, la canción, el canto, la letrilla, la alocución, y la silva también han sido formatos populares en la poesía hispanoamericana desde el periodo del Neoclasicismo.

Esta evolución de la poesía continua en cada país de Hispanoamérica, combinando las influencias provenientes de Europa con los mismos idiomas y léxicos de cada región. Particularmente en México, el escritor español Juan de la Cueva es el atribuido con el primer poema que incorpora la estructura y carácter poético español con vocabulario y mitología indigena en una *Epístola*. Dentro de esta pieza utiliza vocabulario indígena como *aguacate, chicozapote, pipián, capulí,* al igual como alude a figuras mexicanas como Moctezuma y Malinche.

A como esta evolución y fusión entre las influencias europeas y las indígenas continuaba, se desarrollaron estructuras, métricas y temáticas propias de Hispanoamérica; la más notoria siendo <u>la poesía gauchesca</u>. El gaucho es representado como un personaje trágico y rural que sirve para representar los deseos y postura de una gran parte de la población hispanoamericana del siglo XIX. Este personaje defiende la cultura y derechos de su pueblo contra la presión del cambio a un mundo de ciudad. A través de este personaje, la poesía gauchesca encarna los sentimientos del pueblo hispanoamericano, empatizando con su sufrimiento, problemas y aspiraciones. Siendo el primer género de poesía de completo origen hispanoamericano, la creación del género es atribuida al poeta uruguayo Bartolomé Hidalgo, con su obra *Cielitos y Diálogos*.

La poesía hispanoamericana continuó evolucionando, sin embargo las influencias europeas nunca se fueron por completo. Contemplando este híbrido de dominios, el llevar a cabo un análisis de estructura de versos, estrofas y métricas requiere tomar en consideración este marco histórico que forma la poesía hispanoamericana. Esta información se verá más a fondo en el Módulo 4.

3.4 El teatro

El teatro ha sido el género que menor impacto ha tenido en la literatura hispanoamericana; ya que la mayor parte de los escritores teatrales no son exclusivos al género y también tienen obras en la poesía y la prosa. El teatro en Hispanoamérica no es tan homogéneo como el de otros géneros; ya que los recursos necesarios para llevar este género a cabo varían dependiendo el desarrollo económico, situación virreinal, recepción de compañías extranjeras de teatro, estabilidad política y la independencia de cada país.

Las obras teatrales que llegaron a influir la cultura hispanoamericana fueron traducciones inglesas, francesas e italianas, al igual como obras de temáticas de la lucha por la independencia y transformaciones sociales. Particularmente en México, la invasión francesa y la lucha contra el colonialismo perjudicó el desarrollo del género artístico del teatro. Fue hasta mediados del siglo XIX en México cuando se comenzaron a llevar a cabo teatros románticos a través de dramas y melodramas de temas históricos, sentimentales, cómicos, zarzuelas y sainetes.

Conclusión

En base a la información vista a lo largo de este módulo, uno tiene ahora un marco histórico de la evolución literaria hispanoamericana. El conocer de nuestra historia es de alta importancia al analizar cualquier obra literaria, ya que esta información no solo da contexto histórico, sino que también provee una ventana a los ideales e influencias del autor al escribir cada pieza.

Ejercicios

Selecciona el concepto que mejor concuerde con el género del ensayo:

- a. Prosa que consiste en relatar una historia, combinando eventos y personajes ficticios con reales.
- b. Prosa que consiste en compartir ideales y pensamientos con el propósito de reformar a una nueva sociedad.

Novela que aborda la hipersensibilidad psicológica y los sentimientos del ser humano, particularmente los sentimientos amorosos.

- a. Novela conformista
- b. Novela gauchesca
- c. Novela sentimental
- d. Novela indigenista

Poesía que protesta las desigualdades e injusticias que existen por parte de los blancos europeos hasta los indígenas y negros

- a. Poesía gauchesca
- b. Poesía épica
- c. sonetos
- d. Poesia sentimental

Género literario que no tuvo tanto impacto en la sociedad como otros géneros lo tuvieron

- a. Prosa didáctica
- b. Teatro
- c. Prosa ficticia
- d. Poesía

Traducciones de piezas inglesas, francesas e italianas influenciaron el desarrollo de qué género

a. Prosa didáctica

- b. Prosa ficticia
- c. Poesía
- d. Teatro

Referencias

- Iñigo Madrigal, L. et al (1999). *Historia de la Literatura Hispanoamericana Tomo II:*Del neoclasicismo al modernismo. Madrid, España: Ediciones Cátedra.
- Pedraza Jiménez, F. P. et al (1991). *Manual de Literatura Hispanoamericana I. Época Virreinal*. Madrid, España: CÉNLIT Ediciones S.L.
- Pedraza Jiménez, F. P. et al (1991). *Manual de Literatura Hispanoamericana II. Siglo XIX*. Madrid, España: CÉNLIT Ediciones S.L.
- Pedraza Jiménez, F. P. et al (1991). *Manual de Literatura Hispanoamericana III. Modernismo*. Madrid, España: CÉNLIT Ediciones S.L.