

Entre el sueño y la vigilia...

Nace el debate sobre lo artístico

Lucy Marilyn Ferreira Mesa | Maestra. San José.

«...en las ficciones de Cortázar las más elaboradas y cultas historias nunca se desencarnan y trasladan a lo abstracto, siguen plantadas en lo cotidiano y lo concreto y tienen la vitalidad de un partido de fútbol o una parrillada. Los surrealistas inventaron la expresión “lo maravilloso-cotidiano” para aquella realidad poética, misteriosa, desasida de la contingencia y las leyes científicas, que el poeta puede percibir por debajo de las apariencias, a través del sueño o del delirio...» (Vargas Llosa, 1992)

A modo de introducción

Julio Cortázar es un autor que sale de la estructura canónica y sorprende al lector, yo lo disfruto, por eso creo que podré transmitir ese disfrute, apasionamiento y esa curiosidad detectivesca a mis alumnos de sexto grado. ¿Logrará el autor apasionarlos y despertar el deseo lector?, ¿estarán preparados para comprenderlo?, ¿podrán tomar las riendas de su lectura de un modo activo y reflexivo?

Era momento de tomar decisiones. El objetivo planteado era ambicioso para un grupo caracterizado por el hastío hacia la lectura y la dificultad en su comprensión; la mitad del grupo tenía una, dos o tres experiencias de repetición

en su escolaridad. Se trataba de conocer al autor, establecer relaciones con paratextos y con otros artistas que fusionasen realidad y sueño. De ahí surgió la presente secuencia de actividades que aborda la tarea desde una doble agenda, desde la lectura y desde las artes.

Momento I

- ▶ Conociendo a Cortázar: biografía y comentario de su estilo.
- ▶ Introducción a la narrativa de Cortázar: *Continuidad de los parques*. Debate.
- ▶ Escritura y reescrituras en binas: opinión sobre el cuento *Continuidad de los parques*.

Pero ¿por qué el alumno necesita comprender la ficción? ¿Para qué acercarse al autor antes que a su obra?

Cuando trabajamos Literatura debemos ser conscientes de que es un arte que usa como vehículo la palabra, así que la aproximación a este campo no puede ser como a cualquier otro texto. Cada autor tiene su forma particular de lograr que el lector ingrese a su mundo. Además hay que corporizar a los autores, ya que generalmente son un mero nombre al final de un escrito.

Desde el inicio fui consciente de que no es un autor de fácil lectura, sino que exige concentración, análisis de pistas, así como comprensión desde lo macro y microsemántico. Era necesario que los alumnos contaran con precedentes, con encuentros previos con el autor, de modo de familiarizarlos con su particularidad estilística, con el juego que establece con el lector, en cuanto modifica tiempo y espacio en sus narraciones fusionando las dos realidades narradas, y dejando al lector con incertidumbre y dudas que lo empujan necesariamente al texto y a su análisis.

Para iniciar la secuencia se les planteó a los alumnos ingresar al blog de la clase¹, explorar la publicación y leer; allí encontrarían datos sobre el autor, su foto, enlaces y además una definición de lo fantástico, de ese “extrañamiento” según las palabras del propio Cortázar.

Una visión acerca de lo fantástico en la Literatura

«En un mundo que es el nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides ni vampiros se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles: o bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de la imaginación, y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo realmente, es parte integrante de la realidad, y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos. [...]»

Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre. En cuanto se elige una de las dos respuestas, se deja el terreno de lo fantástico para entrar en un género vecino: lo extraño o lo maravilloso. Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural.» (Todorov, 1974)

Se intervino mientras ellos leían: ¿qué ideas se plantean?, realicemos un registro de las que consideren claves, ¿por qué habré planteado esta lectura previa al texto que trabajaremos?, ¿qué entendieron sobre lo fantástico en Literatura?

Continuidad de los parques... la frontera entre la ficción y la realidad

Predecimos a partir del título del primer cuento a leer de Cortázar.

Mauricio S.: –Continuidad, parece al mismo tiempo. Como que hay dos parques.

Fabián: –Sí, son dos parques porque dice “los parques”.

Consideré oportuno leérselo del modo más expresivo posible, marcando los silencios, con variaciones en la entonación, llegando a incluir lenguaje corporal adecuado, tratando de contagiar mi propio gusto por la obra del autor.

Tras esta instancia, como era de esperar, surgieron dudas respecto al final o a la trama del texto. Se planteó un intercambio argumentativo interesante. Les sugerí que ingresaran a un enlace² donde encontrarían el texto al que había insertado imágenes.

¿Quién cuenta la historia? ¿Qué pistas hay en el cuento? ¿En qué parte se introduce la narración de la novela que leía el protagonista? ¿Qué dudas les genera Cortázar? ¿De qué modo logra generarles esas dudas? [...]

Registrar en el papelógrafo el orden de los mundos narrados a medida que lo descubren los alumnos. ¿Cuándo se fusionan los dos mundos de la narración? [...]

Introducir preguntas para ahondar en la comprensión, ¿por qué se encuentran en ese lugar el hombre y la mujer de la novela?, ¿por qué no corren en la misma dirección?, ¿la mujer ayudó a planear el asesinato?

¿De qué forma se relaciona el cuento *Continuidad de los parques* con la información leída al inicio de la clase?

Fragmentos de intervención docente

¹ <http://exploradores-de-sexto.blogspot.com/2013/04/literatura-para-entender-hay-que-conocer.html>

² <http://los-curiosos-de-cuarto.blogspot.com/2011/10/mas-de-julio-cortazar.html>

Escribieron sus opiniones.

Ana: –El cuento me gustó porque me hizo pensar, y para entenderlo tuve que leerlo varias veces. También me gustó el final porque me dejó con dudas. Lo malo es que el autor es difícil de entender y para eso hay que concentrarse.

Martina: –Me pareció interesante, misterioso y muy dudoso. A mí me dejó intrigada el final porque Cortázar logró jugar conmigo... Fue muy interesante descubrir quién fue el asesino del hombre millonario.

Nicolás: –Me gustó porque tiene suspenso, me gustaría volver a leerlo, no fue fácil de entender, porque no sabía qué personaje era atacado, el mundo del lector y el de la novela eran iguales. Está bueno. Me quedé con preguntas sobre si mataron al esposo o no, dudé si era el que leía la novela o no.

Marcelo: –El cuento me deja con muchas dudas porque no sé si el que lee es al que matan. Me dan ganas de seguir conociendo cuentos de este autor porque son misteriosos.

Imágenes, colores, escenarios, todo ayudaba a que los niños con mayores dificultades en comprensión y concentración pudieran interesarse por esa historia prohibida que implicaba una víctima. La última imagen seleccionada los dejó más pensativos, y surgió la noción de narración enmarcada.

«Porque en los libros de Cortázar juega el autor, juega el narrador, juegan los personajes y juega el lector, obligado a ello por las endiabladas trampas que lo acechan a la vuelta de la página menos pensada.» (Vargas Llosa, 1992)

Momento II

- ▶ Aproximación a la biografía y estilo de Salvador Dalí. Exploración de obras pictóricas, comentario libre. Análisis de *La persistencia de la memoria*.
- ▶ Oralidad y Escritura: reflexión acerca de los puntos de contacto entre Cortázar y Dalí.

¿Conexiones con el surrealismo?

Desde Artes Visuales se apuntó a inducir al alumno a la comprensión de elementos de un

cuadro surrealista, aproximándolo al conocimiento de un famoso pintor.

Mediante el uso del blog se les propuso que investigaran la obra de Salvador Dalí y su estilo, para hacer luego una puesta en común.

Cuadro en el espejo (1972)

España (1938)

La persistencia de la memoria (1931)

Seleccioné *La persistencia de la memoria* para analizar. Reflexionamos sobre su título, identificamos los elementos, buscamos a Salvador Dalí. Nos centramos en los relojes, sus posibles significados, las horas que marcan, su aspecto, los colores, las hormigas, pensamos qué simbolizarían.

Concentremos nuestra atención en el cuadro *La persistencia de la memoria* (1931). ¿Por qué tendrá ese título? ¿Qué elementos encuentran en el cuadro? ¿Cuáles de dichos elementos son cotidianos? ¿Normalmente aparecen todos juntos? ¿Qué colores emplea el artista? ¿Qué significarán los relojes? ¿Todos marcan la misma hora?, ¿por qué será? ¿En qué se habrá inspirado para realizar esos relojes “blandos”? ¿Todos los relojes son del mismo color? Concentren su observación en el reloj rojo, ¿con qué podemos asociar ese color? ¿Qué hay sobre él? ¿Cuándo hay hormigas sobre algo? Por lo tanto, ¿qué simbolizarán las hormigas en Dalí?

Fragmentos de intervención docente

Por último les solicito si pueden relacionar a Dalí con Cortázar.

Amanda: –Para mí se relacionan en que los dos son grandes artistas, creativos, hacen que imagines sobre lo que pintó Dalí o escribió Cortázar. Sientes como que estás dentro de su obra. Ellos hacen que tú te imagines que estás viviendo todo.

Momento III

- ▶ *La noche boca arriba*, de Cortázar. Narración y análisis organizacional, textual y discursivo. Marcar paralelismos entre ambos cuentos trabajados.
- ▶ Generar debate y fundamentación de la postura asumida. Escritura y reescrituras en binas: opinión sobre la narración de Cortázar.

Dos mundos paralelos, totalmente alejados en tiempo y espacio pero... vinculados

Dado el interés de los alumnos decidí continuar con otro cuento de Cortázar, *La noche boca arriba*.

En esta instancia, el análisis se profundizó; se realizaron inferencias organizacionales, textuales y discursivas, así como comparaciones e identificación de metáforas.

Sueño y realidad son difíciles de separar en el cuento, debido a la perspectiva asumida por el narrador, en tercera persona, externamente focalizado, que pretende y consigue que el lector crea, al igual que lo cree el personaje, que el sueño es realidad y viceversa.

Presenta una narración en dos pasados: uno más cercano, el del motociclista, y el del Moteca que se percibe como más lejano. En el texto se alternan estos dos tiempos mediante el recurso del sueño, entrecortando y yuxtaponiendo los planos, pero se retoma cada historia cronológicamente. En el párrafo final todo cambia, el narrador se focaliza en el prisionero, lo que hace cambiar la reconstrucción del cuento que venía haciendo el lector.

Compartiremos otro cuento de Cortázar, *La noche boca arriba*, ¿de qué tratará el texto? ¿Qué pueden predecir ante este título? [...]

¿Cómo organizó Cortázar su cuento? ¿Dónde aparece la primera referencia al sueño?

Numeren los párrafos. Marquen al lado de cada párrafo cuándo hace referencia al motociclista y cuándo hace referencia al indio Moteca. [...]

Tercer párrafo **“Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él”**, ¿por qué tendría esa sensación?, ¿quiénes podrían ser?

Se menciona en el quinto párrafo **“con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una lápida negra”**, ¿qué recurso emplea el escritor? ¿Por qué compara ambos elementos? ¿Qué puede estar adelantando esa expresión? [...]

¿A qué le teme el Moteca? **“Huele a guerra”**, ¿la guerra tiene olor?, ¿qué olores se pueden asociar a la guerra?, ¿qué recurso emplea el escritor? Era una **“noche sin estrellas”**, ¿qué indicará?, ¿qué sentirías si huyes de aztecas que desean sacrificarte en una noche oscura? [...]

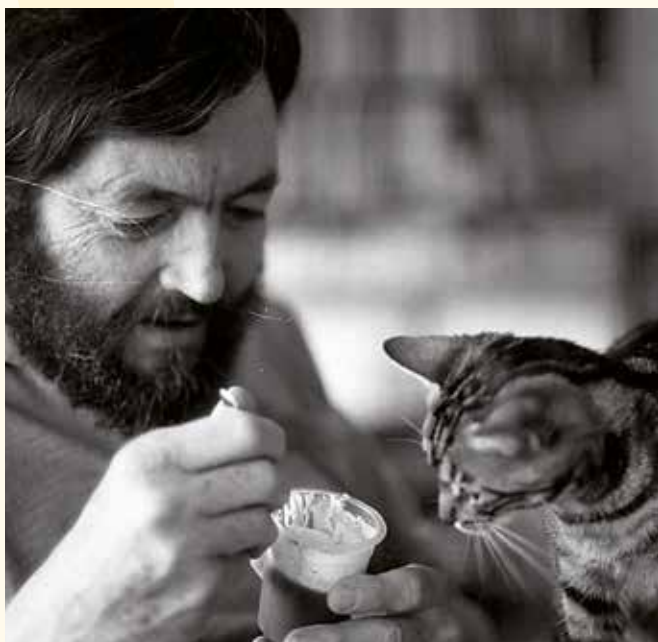
En el noveno párrafo encontramos la siguiente expresión: **“Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros”**, ¿a quién alude este párrafo?, ¿emplea una comparación o una metáfora?, ¿quién corrió en realidad?

En el décimo párrafo encontramos **“Vino una taza de maravilloso caldo de oro”**. Analiza el recurso empleado por Cortázar. ¿Por qué sería tan maravillosa en ese momento la taza de caldo? [...]

¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Qué le pasa al personaje, murió o no? ¿Cuál es la realidad y cuál es el sueño del personaje? Busquen pistas en el cuento. [...]

¿En qué se parece este cuento a *Continuidad de los parques*?

Fragmentos de intervención docente

Un cuento... dos interpretaciones

Para nosotros fue fácil de entender porque a medida que lo iban narrando lo imaginábamos.
 Disfrutamos de este cuento porque mezclaba sueño y realidad, a un indígena y a un motociclista.
 La realidad es que él sale en la moto y se cae. Sueña que son los demás. Sueños y que luchaba con los aztecas.
 Muere en el sueño porque los aztecas lo sacrifican con un puñal, pero en la realidad está vivo en la sala de operaciones.
 Se parece a *Continuidad de los parques*, porque entendimos la historia en el final, además también había un puñal.
 Nosotros realmente lo recomendaríamos porque son cuentos te ayudan a imaginar y pensar.

El cuento *La noche boca arriba* de Cortázar nos fue fácil de entender porque el sueño era la realidad y la realidad era el sueño, esto llegamos a entenderlo al final del cuento.
 Lo disfrutamos porque eran dos historias que podíamos imaginar fácilmente y podrían ser verdaderas.
 Empezaba en una ciudad, luego estaba en una selva, volvió al hospital así sucesivamente.
 Sentía fiebre, pero era un sueño.
 Queríamos deducir sobre quién era el hombre blanco podría ser la muerte, un fantasma o un doctor.
 Creemos que el protagonista era el indio que iba a ser sacrificado. Estaba tendido boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras y los aztecas tenían un puñal.
 El autor nos dio muchas pistas porque el protagonista en el final del cuento despertó y vio que ser un motociclista era un sueño.
 Nos gustan los cuentos de Cortázar porque juega con nosotros, con el tiempo actual del motociclista y el pasado de los aztecas, también juega con el espacio: ciudad y selva. ✕

¿Qué ocurrió en la clase? Algunas reflexiones

Al inicio de la secuencia sobre Cortázar recuerdo que los alumnos no se concentraban, les costó muchísimo entender *Continuidad de los parques*, hubo comentarios de sorpresa, perplejidad y crítica.

Rodrigo C.: –¡Eh!, ¿qué pasó? Cortázar debió haber terminado el cuento.

Martina: –¿Y así terminó?

Maestra: –Al inicio, ¿no se planteó que este autor jugaba con el lector, con la realidad y la ficción?, quedaste con dudas, ¿no? (La alumna asentía). ¿Jugó contigo?

Martina: –Sí, maestra me dejó intrigada, sí jugó. Quedé con ganas de saber. Quiero un final.

Lo que ocurrió con *La noche boca arriba* me sorprendió, pensé que al ser más largo que el anterior provocaría aburrimiento o que no lo comprenderían; contrariamente a mis expectativas, el grupo respondió interesado y demostró haber comprendido al autor, su forma de expresar, su juego con el lector. Realizaron asociaciones e inferencias correctas, interpretando las metáforas, identificando las alusiones al espacio del Moteca y del motociclista. Explicaron que el motociclista “gozaba del placer de quedarse despierto”, “porque cuando se dormía volvían las pesadillas” (Nicolás – Rina). Perfectamente aludieron al indicio de que la realidad del personaje era su vida moteca. “Con una última esperanza aprendió los párpados, gimiendo por despertar. (...)

Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto”, y por supuesto disfrutaron de las metáforas sobre los semáforos y el insecto.

Ante la octava consigna sucedió lo que más me sorprendió, curiosamente la clase se concentró, hizo silencio, los alumnos acudieron al texto, leyeron, subrayaron y vinieron a consultar y discutir al escritorio lo que opinaban, se contraargumentaban entre equipos con puntos de vista dispares. Sinceramente los veía y sonreía satisfecha.

Conectaron ambos cuentos: “en los dos hay un puñal” (Mauricio S.); “juega con nosotros” (Martina); “al final se entiende todo” (Ana – Nicolás).

Muchos pedían más cuentos de Cortázar, comenzaban a experimentar placer, tal vez logró transmitir algo de ese disfrute al que aludía inicialmente. Ignacio introdujo una pregunta que dejé flotando en la clase: “¿por qué Cortázar no le pone nombre a sus personajes?” Resulta satisfactorio ver como ellos mismos inician el camino de autointerrogarse e interrogar al texto. Parece que la semilla detectivesca comienza a germinar en el grupo.

Quisiera cerrar esta reflexión con el siguiente fragmento de un artículo publicado en la revista *Teacher Magazine*.

«Leer en voz alta en la escuela no es un adorno. Intenta que cada libro sea una experiencia especial para tus alumnos. Permíteles que vivan la literatura, que lleguen a implicarse en la historia de tal manera que se conviertan en parte de la misma. Eso podría cambiar sus vidas.» (Freeman, 1992)

Bibliografía

- ANEP. CEP. República Oriental del Uruguay (2009): *Programa de Educación Inicial y Primaria. Año 2008*. En línea (Tercera edición, año 2013): http://www.cep.edu.uy/archivos/programaescolar/ProgramaEscolar_14-6.pdf
- AVENDAÑO, Fernando; MANCINI, Gabriela M.; MANRIQUE, Laura; MORO, Stella Maris; PERRONE, Adriana M.; PESCARA, Temis (2008): *Lengua y literatura II. Recursos para el docente*. Buenos Aires: Ed. Santillana. Serie Perspectivas.
- CASSANY, Daniel (2006): *Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea*. Barcelona: Ed. Anagrama.
- CORTÁZAR, Julio (1996): *Cuentos completos/1*. Buenos Aires: Santillana. Colección Alfaguara.
- ESCANDELL VIDAL, M. Victoria (2008): *Introducción a la pragmática*. Barcelona: Editorial Ariel.
- JORDÀ, María J. (2012): *Descubriendo el mágico mundo de Dalí*. México: Ed. Océano Travesía.
- MARTÍNEZ, María Cristina (2004): “El procesamiento multinivel del texto escrito. ¿Un giro discursivo en los estudios sobre la comprensión de textos?”. Ponencia presentada en el *Primer Congreso Nacional de Lectura y Escritura*. México, 19 de mayo de 2004. En línea: http://www.oei.es/fomentolectura/procesamiento_multinivel_texto_escrito_martinez.pdf
- TODOROV, Tzvetan (1974): *Introducción a la literatura fantástica*. Buenos Aires: Ed. Tiempo Contemporáneo.
- VARGAS LLOSA, Mario (1992): “La trompeta de Deyá” (Prólogo) en J. Cortázar (1996): *Cuentos completos/1*. Buenos Aires: Santillana. Colección Alfaguara.