

DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA
NUEVA ESCUELA MEXICANA

MCCEMS

MARCO CURRICULAR COMÚN
DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

LC3

Lengua y comunicación

LEOPOLDO VIDAL D.
ALEJANDRO VIDAL L.

**Descubrir culturas,
apropiarse
de las palabras**



EDICIONES
ASTERIÓN

1ª edición, 2026

Diseño y portada

David Nieto

Colaboraciones

Yolotzín H. Rubio

© D.R. 2026 Derechos de edición: Ediciones Asterión

© D.R. 2026 Leopoldo Vidal Delgado

ISBN: 978-607-69306-6-3

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin autorización escrita de los titulares del *copyright*.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 229 y siguientes de la Ley Federal de Derechos de Autor y Arts. 424 y siguientes del Código Penal).

Para más información acerca de nuestros títulos:

<http://www.edicionesasterion.com>



Cualquier comentario o sugerencia a:

ventas@edicionesasterion.com

 [/edicionesasterion](https://www.facebook.com/edicionesasterion)

IMPRESO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

2026



EDICIONES
ASTERIÓN

PRESENTACIÓN

En los dos cursos anteriores de *Lengua y comunicación* aprendiste que la lectura y la escritura no se utilizan solamente en la escuela, sino que son herramientas para pensar la vida real, comunicarte, sentir, interpretar lo que ocurre a tu alrededor y expresar aquello que muchas veces no encuentra salida de otra manera. En el segundo semestre, en particular, experimentaste con la creación: narraste experiencias, construiste personajes, imaginaste conflictos y abriste la puerta a una voz propia.

En este tercer semestre, nos centraremos principalmente en la aventura literaria: sus géneros, sus movimientos artísticos, las figuras retóricas, la interpretación del lector, la reseña crítica y la exposición oral. Sin embargo, el objetivo no es regresar a una enseñanza tradicional basada en memorizar autores, fechas y obras como si fueran piezas encerradas en una vitrina. La intención es formar lectores capaces de reconocer el impacto real de la literatura en la sociedad: su relación con la cultura, con la historia, con la identidad, con la memoria y con distintas formas de mirar el mundo.

La literatura es, en muchos sentidos, un espejo y una ventana. Es espejo porque nos refleja, nos permite explorar y descubrir nuestras pasiones, conflictos y formas de pensar; es ventana porque nos deja asomarnos a otras vidas, a otros territorios y perspectivas que de otra manera quizá nunca imaginaríamos. A través de un cuento, una novela, una obra dramática o un poema, podemos entrar a espacios y tiempos distantes y distintos, y vivir por unos instantes en la piel de alguien más: muchas veces quebrada, herida, que sufre marginación o exclusión, pero atravesada también por miedos que reconocemos, deseos, humor y amor, formas de sentir que, de pronto, parecen cercanas.

Este lenguaje con el que nos comunicamos es al mismo tiempo nuestro escape y nuestra prisión. Es liberador porque a partir de él podemos crear infinitas combinaciones para expresar lo que somos, lo que sentimos, lo que nos preocupa o lastima, lo que nos conmueve y emociona. Pero al mismo tiempo nos limita, nos aprisiona, se queda corto para cubrir la realidad. Fernanda Melchor lo expresa con lucidez: “El lenguaje es traicionero: ¿cuántas veces no nos hemos quedado pasmados ante algo que no atinamos a describir: una atmósfera, un semblante, un sentimiento?” En este sentido, la literatura es una forma de apresar la realidad, de hacerla nuestra cuando las palabras comunes no nos alcanzan.

En estas páginas, descubrirás el valor y el alcance que pueden tener las palabras con las que no solo leemos, sino interpretamos, discutimos y valoramos. Se trata de reconocer cómo la literatura puede ayudarnos a entender mejor la vida, a mirar con más atención y a explorar lo que muchas veces está oculto. Leer es estar dispuesto a escuchar voces ajenas para descubrir, de pronto, que también son nuestra propia voz. 🌸

Los autores.



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
ÍNDICE	4
Propósito formativo 1	7
Sentido global del texto	7
La intención del autor	10
La lengua: sus funciones e intenciones	10
Pensamiento crítico	14
Propósito formativo 2	18
Conceptualización de literatura	19
Movimientos literarios	19
Barroco	20
Neoclasicismo	22
Romanticismo	24
Realismo	29
Modernismo	31
Vanguardias	35
Realismo mágico	37
Literaturas disidentes	41
Literaturas digitales	46
Paráfrasis de una lectura	48
Propósito formativo 3	
Géneros Literarios	50
Novela	51
Cuento	53
Poesía o lírica	55
Drama	58
Ensayo	66
Propósito formativo 4	
Subgéneros narrativos	72
Suspenso	73
Terror	78
Ciencia ficción	83

Narrativas del cuerpo y autoficción	90
Neorrealismo urbano	98
Literaturas del antropoceno	103
Propósito formativo 5	
Género lírico: estructura y subgéneros	107
Estructura de la poesía	108
Características del género lírico	109
Subgéneros líricos	109
Figuras retóricas	115
Elementos estilísticos de la lírica	117
Métrica	117
Rima	118
Análisis de figuras retóricas a partir de la lectura	121
Propósito formativo 6	
¿Qué es una reseña crítica?	125
Características de la idea principal y secundaria	126
Interpretación de información	127
Escritura de una reseña crítica	130
Propósito formativo 7	
Exposición oral: definición	133
Organización del coloquio, foro o simposio	134
Simposio	134
Coloquio	134
Foro	135
Planeación de logística	135
Ejecución de presentaciones orales	137
FUENTES DE CONSULTA	
FUENTES DE TEXTOS	141
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2026	143





PROPÓSITO FORMATIVO

1

Analiza la información extraída de un texto para darle sentido desde sus conocimientos previos y toma postura frente a lo expuesto por quien lo escribió.

CONTENIDOS FORMATIVOS

- Sentido global del texto
- Intención del autor
- Pensamiento crítico

Introducción

En este semestre que estás por comenzar, vas a conocer géneros y corrientes literarias que han influido en la mentalidad de la humanidad por siglos; pero también descubrirás nuevas voces con propuestas más novedosas que reflejan una realidad más cercana a la nuestra. Sin embargo, antes de entrar de lleno en los textos literarios, es importante que comprendas cómo debemos abordarlos.

Leer es también adoptar una postura respecto a lo que estamos leyendo. No se trata solamente de captar la intención de quien escribe sino de generar un pensamiento propio resultado del encuentro —a veces armonioso, a veces en conflicto— entre dos mentes: la del autor y la tuya.

SENTIDO GLOBAL DEL TEXTO

Al leer un cuento, una novela o cualquier texto de ficción, solemos pensar en “qué quiso decir el autor” con cierta idea, símbolo o escena. La intención del autor cuenta, desde luego, pero no agota el significado de una obra. Una vez que el texto llega al lector, comienza un diálogo entre lo que el autor construyó y lo que cada lector interpreta desde su experiencia, su contexto, su sensibilidad y sus conocimientos previos.



Los textos pueden decir más de lo que imaginó su autor, pero menos de lo que ciertos lectores se empeñan en encontrar.

A partir de **Umberto Eco**.

Esto significa que no existe un significado único e inamovible de un texto, sino múltiples interpretaciones del mismo determinadas por los lectores y sus respectivos contextos. Ahora bien, esas interpretaciones no pueden surgir de la nada: deben apoyarse en elementos concretos del texto, como las acciones de los personajes, las palabras que se utilizan, los símbolos, el tono o los conflictos que se presentan.

Imagina que escribes un cuento basado en tu vida real y que es leído dentro de cien años, al otro lado del mundo. Tu contexto actual y tus palabras, serían entonces interpretadas por una sociedad distante, con otros valores, otra moral y una idea de nación, muy distintas. Esos lectores podrían encontrar sentidos que tú no imaginaste: quizá leerían tu cuento como una crítica social o como una muestra de las costumbres de nuestra época.

Ahora bien, es muy importante distinguir los conceptos que hemos mencionado porque los vas a utilizar durante todo este libro. Por ello, es necesario definir la diferencia entre opinar, interpretar y tener una postura:

Opinar es decir lo que pienso.

Interpretar es explicar lo que entiendo del texto usando pistas del mismo.

Tomar postura es valorar o discutir esa interpretación con argumentos.

Para continuar con este tema, realiza la siguiente lectura:

MUJER CON GATO

El hombre que está asomado a la ventana envidia a la mujer que, en el jardín de la planta baja, canturrea ante la mirada atenta del gato. Qué feliz es, piensa el hombre. Ignora que la mujer no es feliz: con excepción del gato, acaba de perder todo lo que amaba, y sospecha (alguna vez lo ha leído) que los gatos se apartan de la desdicha. Moriría si el gato también la abandonara. Por eso, ante la persistencia de la mirada de él, no para de cantar y se ríe de cualquier cosa. El hombre de la ventana le envidia la alegría porque no advierte el simulacro. El gato sí lo advierte. Recela de esta actitud incongruente de la mujer, ¿por qué no se largará a llorar de una buena vez como desea? La observa un momento más, a la expectativa: ha vivido momentos muy lindos con ella. La mujer, consciente de la mirada del gato, hace una divertida pirueta de baile. Sin duda le ocurrió algo extraordinario, piensa el hombre de la ventana. No hay nada que hacer, concluye el gato, ya no es confiable. Alarga infinitamente su cuerpo gozoso, se da vuelta y, sin volver la vista atrás, salta la medianera y se va para siempre. 🐾



Liliana Heker.
Cuentos reunidos.

ACTIVIDAD

1

Cada cabeza, un mundo

I. Después de haber leído este relato breve, responde las preguntas. Considera que no existe una sola interpretación, pero cada interpretación debe apoyarse en elementos presentes en el texto.

1. ¿Quiénes observan a la mujer en el relato?

.....

2. ¿Qué cree el hombre de la ventana sobre la mujer?

.....

3. ¿Qué sabemos como lectores que el hombre ignora?

.....

4. ¿Por qué crees que la mujer aparenta ser feliz?

.....

5. ¿A qué crees que se deba la infelicidad del hombre?

.....

6. ¿Qué crees que simboliza el gato en esta historia?

.....

.....

7. ¿Por qué se va el gato?

.....

.....

8. ¿Qué idea sobre las apariencias expone el relato?

.....

.....

II. Ahora, el salón se reunirá en equipos de tres o cuatro personas para comparar sus respuestas. Después de leer las respuestas del compañero, respondan ...

9. ¿Tus respuestas fueron distintas a las de tus compañeros? ¿En qué pregunta hubo más diferencias?

.....

.....



10. ¿Algún compañero notó un detalle del texto que tú no habías considerado? ¿Cuál?

.....

.....

III. Escribe un breve comentario de cinco a siete líneas en el que respondas.

¿Qué nos enseña este relato sobre las apariencias y la manera en que interpretamos a los demás?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LA INTENCIÓN DEL AUTOR

Al leer no solamente nos preguntamos qué entendimos sobre un texto, también nos preguntamos qué quiso provocar el autor con su texto o cuál era su idea. En el relato *Mujer con gato* que acabas de leer, Liliana Heker va tejiendo una situación en la que cada personaje interpreta de manera distinta lo que ve: el hombre asume la felicidad de la mujer, la mujer intenta ocultar su tristeza, el gato sospecha o tal vez recrimina algo.

Esta construcción de la autora no es casual, tiene un propósito: a través de las miradas de los personajes, nos muestra que las apariencias engañan y que comprender a los demás exige algo más que una mirada superficial.

A esta construcción que hace la autora es a lo que llamamos **intención del autor**, es decir, el posible efecto, idea o reflexión que una obra busca provocar en los lectores.

Sin embargo, no se trata de adivinar exactamente “qué estaba pensando el autor cuando escribió esto”. Sería imposible meternos en la cabeza del autor. Lo que sí podemos hacer es buscar pistas en la lectura que nos indiquen hacia dónde va un texto.

Para inferir la intención del autor conviene fijarse en el tema, el conflicto, los personajes, el tono, el lenguaje, los símbolos y el efecto que el texto produce. Se trata de encontrar una interpretación con base en lo que está presente en la obra.

La lengua: sus funciones e intenciones

Una forma de acercarnos a la intención del autor consiste en observar qué hace el lenguaje dentro del texto. A veces informa, otras veces expresa emociones, intenta convencer, llama la atención sobre la belleza de las palabras o busca provocar una reacción. A estas formas de uso se les conoce como funciones de la lengua. Aquí te presentamos algunas:



Función	¿Cuál es su intención?	Ejemplo
Referencial	Informar	"La temperatura aumentó tres grados."
Emotiva	Expresar sentimientos o posturas	"Estoy harta de esta situación."
Apelativa	Influir en quien recibe el mensaje	"Chicos, no tiren basura."
Poética	Dar importancia a la forma del mensaje	"La luna bordaba sombras en el agua."

Sin embargo, esto no quiere decir que cada texto tenga solo una función. De hecho, un texto tiene regularmente una intención principal y varias secundarias. Por ejemplo, en literatura, la función poética suele ser la más importante y la que se observa de forma más clara; sin embargo, se puede llegar a mezclar con otras funciones. Observa este fragmento de Eduardo Lizalde:

Recuerdo que el amor era una blanda furia
no expresable en palabras.
Y mismamente recuerdo
que el amor era una fiera lentísima:
mordía con sus colmillos de azúcar
y endulzaba el muñón al desprender el brazo.
Eso sí lo recuerdo.

En estos versos, predomina la **función poética**, porque el lenguaje no se emplea de manera literal, sino figurada e intensa; también aparece la **función emotiva**, porque el hablante expresa nostalgia al recordar lo que era el amor; por último, se aprecia la **función referencial**, aunque es secundaria, porque en este fragmento trata de definir lo que es (o era) el amor.

En este sentido, la función de la lengua y la intención del autor están muy relacionadas, pero no son lo mismo. Lo podríamos explicar de esta forma:

- ✿ La **función de la lengua** responde: ¿qué uso del lenguaje predomina?
- ✿ La **intención del autor** responde: ¿qué efecto, idea o reflexión busca provocar quien escribe?

En los versos de Lizalde que acabas de leer, la función predominante es la poética, pero la intención del autor es, tal vez, describir el amor, evocar el recuerdo del amor, reflexionar sobre lo contradictorio del amor, etcétera. Es justo en este punto en el que pueden existir **múltiples interpretaciones** de diferentes lectores, siempre que se den con base en lo que existe en el texto, no se trata de inventar o divagar en ideas que no están en la propia lectura.

Ahora, te toca a ti encontrar esa intención del autor en el siguiente poema. Léelo con cuidado y responde a las preguntas que aparecen en la actividad correspondiente.

La autora es Cristina Peri Rossi, una poeta uruguaya exiliada que vive actualmente en España. En este poema, está presente el paso del tiempo, pero también la vida en el exilio.

La **intención del autor** no se adivina, **se infiere** con base en lo que está dentro del texto.

FIDELIDAD

A los veinte años, en Montevideo, escuchaba a Mina
cantando Margherita de Coccianti
en la pantalla blanca y negra de la Rai
junto a la mujer que amaba
y me emocionaba.

A los cuarenta años escuchaba a Mina
cantando Margherita de Coccianti
en el reproductor de cassettes
junto a la mujer que amaba,
en Estocolmo,
y me emocionaba.

A los sesenta años, escucho a Mina
cantando a Margherita de Coccianti
en Youtube, junto a la mujer a la que amo,
ciudad de Barcelona
y me emociono.

Luego dicen que no soy una persona fiel. 🍷

Cristina Peri Rossi.
Playstation.



RECURSO DIGITAL
<https://edicionesasterion.wordpress.com/mina/>



ACTIVIDAD 2

Intenciones del autor e interpretaciones

A continuación, contesta las siguientes preguntas relacionadas con el poema *Fidelidad*.

Comprensión del texto

1. ¿Qué canción escucha la voz poética en los tres momentos de su vida?

2. ¿Con quién está la voz poética cada vez que escucha la canción?

.....

3. Aparte de las diferentes edades, ¿de qué otra forma vemos el paso del tiempo en el poema?

.....

4. Normalmente, ¿qué entendemos por fidelidad en una relación amorosa?

.....

.....

5. ¿La voz poética parece ser fiel a una sola persona, a una canción, a una emoción o a una forma de amar? Explica.

.....

.....

Intención de la autora

6. ¿Qué parece mostrar Cristina Peri Rossi sobre la fidelidad? ¿Por qué usa ese título?

.....

7. ¿Por qué crees que la autora repite una estructura parecida en cada estrofa? (Edad, ciudad, canción, medio de difusión).

.....

.....

8. ¿Qué intención puede estar detrás del último verso?

.....

.....

Interpretación del poema

9. ¿Cómo interpretas el concepto de *fidelidad* que expone el poema?

.....

.....

10. ¿Puede una persona ser fiel aunque cambien sus amores, sus ciudades y su manera de vivir?

.....

.....

.....



El **pensamiento crítico** no parte de creencias al aire, sino de información que se puede respaldar: evidencias y juicios razonados.

PENSAMIENTO CRÍTICO

Hasta este momento, hemos pasado de comprender el sentido global del texto a entender la intención del autor. Sin embargo, después de lograr una mejor comprensión, surge una pregunta importante: ¿qué hacer con esa información? Como lectores nos corresponde tomar una postura. No se trata solamente de leer y aprender, sino también de leer, confrontar, opinar y generar un pensamiento propio acerca de aquello que nos presenta el texto.

Leer con pensamiento crítico, entonces, es la capacidad de analizar, interpretar y cuestionar una obra y, a partir de ahí, construir una postura propia y bien fundamentada. Este último punto es fundamental, porque podríamos caer en el error de aferrarnos a una creencia sin haberla revisado.

No es lo mismo:

una **ocurrencia o una creencia** producto de lo primero que se te vino a la cabeza,

que:

un **juicio razonado**, producto de varias lecturas, argumentos o hechos que lo respalden.

Arturo Ramírez Juárez fue pionero en las movilizaciones por la diversidad sexual en México. En su poesía abordó temas como la libertad sexual cuando aún era considerada tabú.

Por ejemplo, en el poema *Fidelidad* que acabamos de leer, la voz poética sugiere que su fidelidad no ha sido necesariamente hacia una sola pareja, sino hacia una emoción, una memoria o una forma de vivir el amor, representada por la música. Leer con pensamiento crítico implica valorar esa idea: podemos aceptarla, rechazarla, matizarla o proponer una interpretación distinta, siempre que podamos justificar nuestra postura.

Para que tengas claros los distintos niveles que hemos estudiado, vamos a tomar como ejemplo el siguiente poema breve del pintor y poeta Arturo Ramírez Juárez.

CAUTIVERIO

Soy por dentro
una princesa encantada
por fuera
un furioso guerrero que la guarda. ☞

Arturo Ramírez Juárez.
Rituales.



Veamos lo que se puede expresar en cada nivel:

Nivel	Ejemplo
Opinión	"Me gustó el poema."
Interpretación	"El poema presenta una contradicción entre la identidad interior y la apariencia exterior: por dentro, la voz poética se siente como una 'princesa encantada'; por fuera, un 'furioso guerrero' que la protege."
Postura crítica	"El poema me parece valioso porque muchas personas ocultan su identidad por miedo, rechazo o presión social. Además, el final es interesante: aquello que nos protege también puede encerrarnos, especialmente cuando mostrarse como vulnerable o femenino puede ser juzgado. El poema invita a reflexionar sobre estas máscaras y la dificultad de mostrar quiénes somos realmente."

En suma, pensar críticamente una obra no significa "llevarle la contra" al autor, sino aprender a dialogar con él. No dar por sentado todo lo que leemos, sino cuestionar, analizar, preguntarnos desde dónde habla un autor, valorar lo que nos dice y, a partir de esa interacción, construir una opinión propia.

Una **postura crítica** no sale de la primera ocurrencia, sino de una lectura atenta y analítica. Por esta razón, al expresar lo que pensamos de una obra, acostúmbrate a acompañar tu comentario de razones y ejemplos tomados de la misma obra. Así, tus opiniones no serán palabras flotando al viento, sino que tendrán raíces en el mismo texto.

Lee el siguiente poema y responde a las preguntas que siguen.

NUBE NEGRA

(Este poema fue un regalo del poeta Luis García Montero a su amigo, el cantante Joaquín Sabina, después de que éste sufriese un infarto cerebral en 2001 y entrase en depresión. Sabina relata que este poema lo motivó a seguir componiendo).

Cuando busco el verano en un sueño vacío,
cuando te quema el frío si me coges la mano,
cuando la luz cansada tiene sombras de ayer,
cuando el amanecer es otra noche helada,

cuando juego mi suerte al verso que no escribo,
cuando sólo recibo noticias de la muerte,
cuando corta la espada de lo que ya no existe,
cuando deshojo el triste racimo de la nada.

Sólo puedo pedirte que me esperes
al otro lado de la nube negra,
allá donde no quedan mercaderes
que venden soledades de ginebra.

Al otro lado de los apagones,
al otro lado de la luna en quiebra,
allá donde se escriben las canciones
con humo blanco de la nube negra.

Cuando siento piedad por sentir lo que siento,
cuando no sopla el viento en ninguna ciudad,
cuando ya no se ama ni lo que se celebra,
cuando la nube negra se acomoda en mi cama,

cuando despierto y voto por el miedo de hoy,
cuando soy lo que soy en un espejo roto,
cuando cierro la casa porque me siento herido,
cuando es tiempo perdido preguntarme qué pasa.

Sólo puedo pedirte que me esperes
al otro lado de la nube negra,
allá donde no quedan mercaderes
que venden soledades de ginebra.

Al otro lado de los apagones,
al otro lado de la luna en quiebra,
allá donde se escriben las canciones
con humo blanco de la nube negra. ☞

Luis García Montero.
Habitaciones separadas.



RECURSO DIGITAL
<https://edicionesasterion.wordpress.com/garcia-montero/>

ACTIVIDAD 3

Comprensión, interpretación e intención del autor

Elige la opción correcta.

- ¿A quién fue dedicado este poema según la nota inicial?
 - A un poeta que perdió la memoria
 - A Joaquín Sabina, después de un infarto cerebral y una depresión
 - A un amigo que se fue a vivir al extranjero
 - A una persona que abandonó la música
- ¿Cuál de los siguientes versos expresa mejor la sensación de tristeza y vacío?
 - “cuando busco el verano en un sueño vacío”
 - “allá donde se escriben las canciones”
 - “Sólo puedo pedirte que me esperes”
 - “allá donde no quedan mercaderes”

3. ¿Qué puede representar la “nube negra”?
 - a) Una tormenta real
 - b) Un viaje por carretera
 - c) Una etapa de tristeza, depresión o dolor emocional
 - d) Una discusión entre amigos

4. ¿Qué significa la expresión “al otro lado de la nube negra”?
 - a) Un lugar físico al que va el poeta
 - b) La posibilidad de superar la depresión
 - c) Una ciudad lejana
 - d) Una forma de olvidar por completo el pasado

5. ¿Cuál parece ser una intención importante del autor?
 - a) Contar una historia de amor adolescente
 - b) Acompañar a alguien en su dolor y pedirle que resista
 - c) Describir una ciudad durante una tormenta
 - d) Criticar a las personas que se encierran o deprimen

6. ¿El poema expresa únicamente desesperanza?
 - a) Sí, porque no aparece ninguna posibilidad de salida de la depresión
 - b) Sí, porque todo el poema habla de muerte
 - c) No, también habla de esperar “al otro lado” de la nube negra
 - d) No, porque el poema es humorístico

Postura crítica

Responde con tus propias palabras. Recuerda que una postura crítica debe incluir razones y apoyarse en elementos del poema.

7. ¿Crees que la poesía puede acompañar a alguien en un momento de depresión, tristeza o dolor? Explica por qué.

8. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta idea: acompañar a alguien (cuando está en problemas) no siempre significa darle soluciones, sino esperarlo “al otro lado”?

9. ¿El poema te parece esperanzador o demasiado oscuro? Explica tu respuesta.

10. Escribe una postura crítica: ¿qué responsabilidad debemos tener frente al dolor emocional de las personas que queremos?





PROPÓSITO FORMATIVO

2

Reconoce, mediante la lectura, los diversos movimientos literarios para comprender sus particularidades.

CONTENIDOS FORMATIVOS

↪ Conceptualización de literatura (movimientos artísticos):

- ~ Barroco
- ~ Neoclasicismo
- ~ Romanticismo
- ~ Realismo
- ~ Modernismo
- ~ Vanguardias
- ~ Realismo mágico
- ~ Literaturas disidentes y digitales

↪ Paráfrasis de una lectura



Introducción

Desde los albores de la historia, la literatura ha sido testimonio artístico de las pasiones humanas y eco del alma colectiva. Cada cultura, en su tiempo y lugar, ha encontrado en la palabra oral o escrita un espejo en el cual reflejarse y un legado que ha desafiado el paso de los siglos. A través de sus narraciones, poemas, cantos, mitos y relatos, la literatura nos recuerda que la esencia del ser humano conserva preguntas profundas: seguimos buscando respuestas, sentido, belleza en las palabras y aún pervive nuestra necesidad de contarnos historias.

Hoy, como entonces, la literatura persiste como una fuente inagotable de aprendizaje. Quien se adentra en ella encuentra mucho más que entretenimiento: descubre formas de ordenar el pensamiento, desarrollar el juicio crítico, fortalecer la creatividad, analizar la realidad y establecer una conexión profunda con otras épocas, culturas y formas de pensar. Leer literatura es entrar en diálogo con otras voces, pero también con uno mismo.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LITERATURA

¿Qué es la literatura?

Así como un escultor transforma el mármol y un pintor da vida a un lienzo con sus pinceles, quien escribe literatura emplea la palabra como su principal herramienta de creación. La literatura es el arte de modelar el lenguaje, escrito u oral, para construir una experiencia estética significativa. En este arte, el valor no reside únicamente en lo que se dice, sino también en cómo se dice: en la forma, el ritmo, las imágenes, el tono, el estilo y los recursos expresivos que van más allá del uso cotidiano del lenguaje.

Para lograr esa experiencia estética, el lenguaje utiliza imágenes, ritmo, tono, figuras retóricas, voces, personajes, silencios y formas particulares de organizar las palabras. Por eso, en literatura no siempre existe una lectura única y definitiva; cada lector se acerca al texto desde su contexto, su sensibilidad y sus propias preguntas. Además, lo que una época considera bello, innovador o valioso puede cambiar con el tiempo, porque también cambian las sociedades, las ideas y las formas de mirar el mundo.

Por esta razón, la literatura no se entiende como algo fijo o inmóvil. Aunque siempre ha conservado su pulso inicial —expresar la experiencia humana a partir de la palabra—, sus temas, estilos y preocupaciones se han transformado a lo largo del tiempo. De ahí nacen los grandes movimientos literarios, que encierran distintas maneras de concebir el mundo a través del lenguaje, siempre vinculadas a su tiempo y espacio. El Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo, el Modernismo, las Vanguardias, el Realismo mágico y las literaturas disidentes y digitales son algunas de esas formas de acercarse a la experiencia humana, cuestionarla, embellecerla o reinventarla a través de la palabra.

Leer también es crear
Cuando lees literatura, no eres un espectador pasivo: completas silencios, imaginas rostros, reconstruyes escenas, piensas y dialogas con el texto.

MOVIMIENTOS LITERARIOS

Los movimientos artísticos son formas distintas de mirar el mundo. Cada corriente surge en un momento histórico determinado y propone una manera particular de entender la realidad, la belleza, la emoción, la razón, la imaginación, la sociedad o la identidad.

De la misma forma que cada década tiene su propia forma de vestir, de hablar, su propia música e incluso una moral y valores que se han transformado, imagina lo que ha sucedido con el mundo a lo largo de los siglos. La humanidad ha conocido muy distintas formas de percibir la realidad, de explicarla e incluso de romper con ella y reinventarla. Estos cambios, por supuesto, se han visto reflejados también en la manera en que leemos y escribimos.

En las siguientes páginas vamos a dar un breve paseo por todas estas formas de entender y expresar la realidad. A pesar de que encontrarás muchos datos de referencia, no se trata de que memorices nombres y fechas, sino de reconocer algunas señales: los temas que aparecen, el lenguaje que emplean, pero sobre todo, la idea de mundo que propone cada corriente. Todas ellas son tan valiosas como enriquecedoras porque nos permiten comprender cómo distintas épocas imaginaron, cuestionaron o representaron la realidad.



Barroco

¿Cómo se expresa un mundo inestable, contradictorio y lleno de contrastes?

El Barroco es una corriente artística que se extendió principalmente durante el siglo XVII y tuvo una manifestación amplia en distintas artes: pintura, escultura, arquitectura, música, teatro y literatura. Frente a la serenidad, el equilibrio y la confianza en el orden clásico que habían caracterizado al Renacimiento, se revela un espíritu de sensibilidad intensa, contradictoria y desbordada. Fue el arte del ornamento exacerbado, el arrebató de los sentidos, la virtud de la ostentación, la intensidad de las formas.

En el Barroco reaparece con fuerza la devoción cristiana, especialmente en los países católicos, y se acentúa una visión del mundo marcada por la fugacidad de la vida, el desengaño, la tensión entre apariencia y realidad, y la conciencia de la muerte. Por eso, sus obras suelen presentar claros-curos, oposiciones, excesos y una búsqueda constante de intensidad.

Para comprender mejor el Barroco literario, basta observar una iglesia o una catedral barroca: casi no hay espacios vacíos; todo parece cubierto por columnas, curvas, relieves, dorados, figuras y detalles. Esa misma lógica se traslada a la literatura. En lugar de una expresión sencilla y directa, el texto barroco suele mostrar abundancia de ideas, juegos de palabras, contrastes, metáforas complejas, alteraciones del orden sintáctico y una gran concentración de recursos expresivos.

Autores representativos: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, entre otros.

En América, el Barroco llegó durante la época colonial y adquirió características propias al entrar en contacto con las realidades culturales, religiosas y sociales del continente. En la Nueva España destacan dos figuras fundamentales: Juan Ruiz de Alarcón, en el ámbito teatral, y Sor Juana Inés de la Cruz, una de las voces más brillantes de la literatura escrita en nuestro territorio.

El caso de Sor Juana resulta especialmente significativo. En una sociedad donde el acceso de las mujeres al conocimiento era limitado, Juana de Asbaje ingresó a la vida religiosa para poder continuar con aquello que más deseaba: leer, estudiar y escribir. Fue una mujer de cultura excepcional, con conocimientos de literatura, filosofía, música, teología, astronomía y matemáticas. Su obra sorprendió no solo en la Nueva España, sino también en Europa. Hoy es reconocida como una de las mentes más brillantes de nuestra historia.

Además de su perfección formal y de su inteligencia literaria, la voz de Sor Juana conserva una enorme vigencia por su defensa del derecho de las mujeres al conocimiento. En textos como *Respuesta a Sor Filotea de la Cruz* y en varios de sus poemas, cuestionó las restricciones impuestas a las mujeres de su tiempo y defendió con lucidez su deseo de aprender. Por ello, con Sor Juana comprendemos que el Barroco no solo fue un arte del adorno y la complejidad, sino también una forma profunda de pensamiento.

En síntesis, el Barroco puede entenderse como una manera intensa y contradictoria de representar el mundo. Sus obras parecen decirnos que la realidad no es simple ni estable: está hecha de luces y sombras, belleza y decadencia, razón y emoción, vida y muerte. Por eso, leer textos barro-

Inteligencia en resistencia

Sor Juana no solo dominó el lenguaje barroco: lo usó para pensar, discutir y defender su derecho al conocimiento en una sociedad que limitaba la voz de las mujeres.

cos implica entrar en un lenguaje abundante, desafiante y lleno de contrastes, donde cada palabra parece esconder otra capa de sentido.

Características del Barroco:

- ✦ **Exageración y contraste:** Busca intensidad emocional y abundancia de formas.
- ✦ **Lenguaje ornamentado:** Utiliza metáforas complejas y juegos de palabras.
- ✦ **Temas existenciales:** Reflexiona sobre el paso del tiempo, la muerte y el desengaño.
- ✦ **Complejidad expresiva:** El texto puede resultar elaborado y desafiante para el lector.
- ✦ **Influencia religiosa:** Muchas obras muestran preocupaciones espirituales y morales.
- ✦ **Oposición de conceptos:** Emplea conceptos opuestos: pobre/rico, luz/oscuridad, etcétera.

Ejemplo de Barroco:

LA VIDA ES SUEÑO (1635)

Jornada 3, escena 19 (monólogo de Segismundo)

SEGISMUNDO:

Es verdad, pues: reprimamos
esta fiera condición,
esta furia, esta ambición,
por si alguna vez soñamos.
Y si haremos, pues estamos
en mundo tan singular,
que el vivir sólo es soñar;
y la experiencia me enseña,
que el hombre que vive, sueña
lo que es, hasta despertar.
Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe
y en cenizas le convierte
la muerte (¡desdicha fuerte!):
¡que hay quien intente reinar
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte!

Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que a medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí,
destas prisiones cargado;
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son. ☞

Pedro Calderón de la Barca.





Neoclasicismo

¿Puede la razón ordenar la vida, el arte y la sociedad?

Después de un periodo marcado por el exceso y la complejidad, el Neoclasicismo llegó para poner algo de orden. Buscó un camino distinto: confiar en la razón, la claridad y las reglas como formas de comprender mejor el mundo y mejorar la vida en sociedad.

Nuevo clasicismo: en el mismo vocablo encontramos su esencia. El Neoclasicismo fue una corriente artística que volvió la mirada hacia los modelos de la cultura grecolatina, pues en ellos encontraba equilibrio, proporción, claridad y sentido de orden. A finales del siglo XVII y, sobre todo, durante el siglo XVIII, esta corriente se alejó de la exuberancia decorativa del Barroco y adoptó un estilo más sobrio, directo y racional.

En esta época, la razón se impuso como herramienta fundamental para comprender el mundo. Frente a la exaltación, la complejidad y la desmesura estética del Barroco, los autores neoclásicos prefirieron la claridad, la sencillez y el respeto por ciertas reglas formales. El arte debía ser comprensible, útil y ordenado. Por eso, muchas obras de este periodo tuvieron una intención educativa, moralizante y crítica: no buscaban solo entretener, sino formar mejores ciudadanos y corregir los vicios de la sociedad.

El Neoclasicismo estuvo estrechamente relacionado con la Ilustración, movimiento intelectual que defendía el uso de la razón, el conocimiento, la educación y el pensamiento crítico como medios para mejorar la vida social. De ahí que florecieran géneros como el ensayo, el artículo, las memorias, las autobiografías, las proclamas, los himnos y las narraciones de intención didáctica. Eran formas adecuadas para expresar ideas, discutir problemas sociales y divulgar principios morales, políticos y filosóficos.

Reír para pensar

La sátira fue una herramienta clave del pensamiento ilustrado: mediante el humor y la ironía, señalaba errores, abusos y contradicciones de la sociedad.

Autores representativos: Voltaire, Rousseau, Montesquieu y Denis Diderot, en Francia; Alexander Pope, en Inglaterra; y Leandro Fernández de Moratín, en España, quien destacó en teatro. Obras como *El espíritu de las leyes*, de Montesquieu; *Cándido o el optimismo*, de Voltaire usan la sátira y la reflexión para divulgar ideas ilustradas y ejercer crítica social.

Uno de los géneros que más brilló en esta época fue la fábula, debido a su estilo breve, conciso y racional. La fábula es un relato corto con moraleja, protagonizado principalmente por animales a los que se atribuyen comportamientos humanos. De manera sencilla y didáctica, presenta defectos de la naturaleza humana o vicios de la sociedad. La *moraleja*, por su parte, es la lección o enseñanza que suele aparecer al principio o al final del relato.

Sin embargo, el interés neoclásico por educar y transmitir enseñanzas morales no se limitó a la fábula. En América, destacó José Joaquín Fernández de Lizardi, autor de *El Periquillo Sarniento*, considerada la primera novela hispanoamericana y caracterizada por su intención moralizante. Más adelante publicó *Vida y hechos del famoso caballero Don Catrín de la Fachenda*, donde combinó sátira social y reflexión filosófica con un estilo entretenido y fácil de comprender.

En síntesis, el Neoclasicismo puede entenderse como una corriente que confió en la razón, la claridad y la educación como caminos para mejorar al individuo y a la sociedad. Si el Barroco había expresado un mundo contradictorio, exuberante y lleno de contrastes, el Neoclasicismo buscó ordenar ese mundo mediante reglas, equilibrio y pensamiento crítico. Para esta corriente, la literatura no debía ser solo belleza o imaginación: debía enseñar, corregir y orientar.

Características de la narrativa neoclásica:

- ✦ **Racionalismo:** Prioriza la lógica y la razón sobre la imaginación o la fantasía.
- ✦ **Temática:** Toca temas como la educación, la crítica religiosa, la exaltación del trabajo, la condición humana y la vida cotidiana con personajes comunes.
- ✦ **Crítica social y política:** Cuestiona las desigualdades sociales (el germen de las independencias), la corrupción y los vicios de las instituciones.
- ✦ **Sentido didáctico:** Busca educar y moralizar, fomenta valores como la virtud, la justicia y el civismo.
- ✦ **Realismo:** Representa personajes y situaciones verosímiles.
- ✦ **Lenguaje claro y sencillo:** Emplea un lenguaje accesible porque su intención es educar con un sentido lógico y racional.

Ejemplo de Neoclasicismo:

CÁNDIDO

(Fragmento)

—Es evidente —decía— que las cosas no pueden ser de distinta manera a como son: si todo ha sido creado por un fin, necesariamente es para el mejor fin. Observen que las narices se han hecho para llevar gafas; por eso usamos gafas. Es patente que las piernas se han creado para ser calzadas, y por eso llevamos calzones. Las piedras han sido formadas para ser talladas y para construir con ellas castillos; por eso, como barón más importante de la provincia, monseñor tiene un castillo bellísimo; mientras que, como los cerdos han sido creados para ser comidos, comemos cerdo todo el año. Por consiguiente, todos aquéllos que han defendido que todo está bien han cometido un error: deberían haber dicho que todo es perfecto. ☞



Voltaire.



Romanticismo

¿Qué ocurre cuando las emociones, la libertad y la imaginación se rebelan contra las reglas?

A finales del siglo XVIII surgió un movimiento de rechazo hacia las normas estrictas, el racionalismo y el espíritu filosófico que habían dominado durante el Neoclasicismo. Frente a un arte basado en el orden y la razón, el Romanticismo defendió la libertad creativa, la emoción y la expresión individual. El ser humano volvió a contemplarse como parte de la naturaleza, no como su dominador, sino como alguien profundamente conectado con sus misterios, su belleza y su fuerza.

Los románticos consideraban que el arte no debía someterse a reglas rígidas. Uno de sus postulados más importantes era la idea de que el artista nace con un talento y una sensibilidad particulares, imposibles de reducir a fórmulas o normas establecidas. Por ello, el arte debía surgir de manera espontánea, guiado por la imaginación, la introspección y las emociones.

La narrativa romántica refleja esta exaltación de los sentimientos y la libertad individual. Sus obras suelen explorar temas como el amor imposible, el sufrimiento, la muerte, la soledad y la rebeldía frente a las normas sociales. También aparecen personajes melancólicos, apasionados o atormentados, que viven intensamente sus emociones y muchas veces se sienten incomprendidos por el mundo que los rodea.

En estas obras son frecuentes los escenarios misteriosos o imponentes: castillos abandonados, ruinas, bosques, tormentas, paisajes montañosos o cementerios. Más que simples decorados, estos espacios suelen reflejar el estado emocional de los personajes y reforzar la atmósfera de la narración.

Autores representativos: Johann Wolfgang von Goethe, Victor Hugo, Walter Scott, Edgar Allan Poe y Emily Brontë. También destacan Mary Shelley, cuya novela *Frankenstein o el moderno Prometeo* mezcla elementos románticos y góticos, y Jorge Isaacs, representante del Romanticismo latinoamericano con *María*. En México, Ignacio Manuel Altamirano incorporó elementos románticos e históricos en novelas como *Clemencia*.

Una de las obras más influyentes del Romanticismo fue *Penas del joven Werther*, de Goethe. La novela narra el sufrimiento de Werther, un joven enamorado de Carlota, una mujer comprometida con otro hombre. Incapaz de resolver su dolor y atrapado por sus emociones, el protagonista termina encontrando en la muerte una salida a su sufrimiento. La obra tuvo un enorme impacto en los lectores de su tiempo y se convirtió en símbolo de la sensibilidad romántica.



Características del Romanticismo:

- ✿ **Exaltación de las emociones:** Da prioridad a los sentimientos y la sensibilidad sobre la razón.
- ✿ **Libertad creativa:** Rechaza reglas estrictas y defiende la espontaneidad artística.
- ✿ **Individualismo:** Presenta personajes únicos, rebeldes o incomprensidos.
- ✿ **Naturaleza simbólica:** Los paisajes reflejan emociones y estados de ánimo.
- ✿ **Temas intensos:** Explora el amor imposible, la muerte, la soledad y el sufrimiento.

Ejemplo de Romanticismo:

VOLVERÁN LAS OSCURAS GOLONDRINAS

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.

Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquellas que aprendieron nuestros nombres ...
¡esas... no volverán!

Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus flores se abrirán.

Pero aquellas, cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día ...
¡esas... no volverán!

Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;
tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.

Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido ...; desengáñate,
¡así... no te querrán! ☞

Gustavo Adolfo Bécquer.
Rimas, leyendas y narraciones.



Ahora leerás un fragmento de una de las obras cumbre del Romanticismo *Penas del joven Werther* de Goethe escrita en forma de cartas. En ellas, Werther le cuenta a su amigo Guillermo sus pensamientos, emociones y experiencias, especialmente su amor por Carlota, una joven sensible y encantadora que ya está comprometida con Alberto.

PENAS DEL JOVEN WERTHER

13 de julio

No, no me engaño; leo en sus ojos negros el verdadero interés que le inspiran mi persona y mi suerte. Conozco y en esto debo confiar en mi corazón, que ella... ¡Oh! ¡Podré y me atreveré a manifestar con estas palabras la dicha celestial que me embarga? Sé que me ama. ¡Soy amado! ¡Si vieras cómo me quiere ahora; si vieras... Te lo diré, porque tú sabrás comprender: si vieras lo mucho más que valgo a mis propios ojos desde que soy dueño de su amor! ¿Es esto presunción o sentimiento de nuestra relación verdadera? No conozco hombre alguno capaz de robarme el corazón de Carlota y no obstante, cuando ella habla de su futuro esposo, con todo el calor, con todo el amor posible, me encuentro como el desgraciado a quien despojan de todos sus títulos y honores, y le fuerzan a entregar su espada.

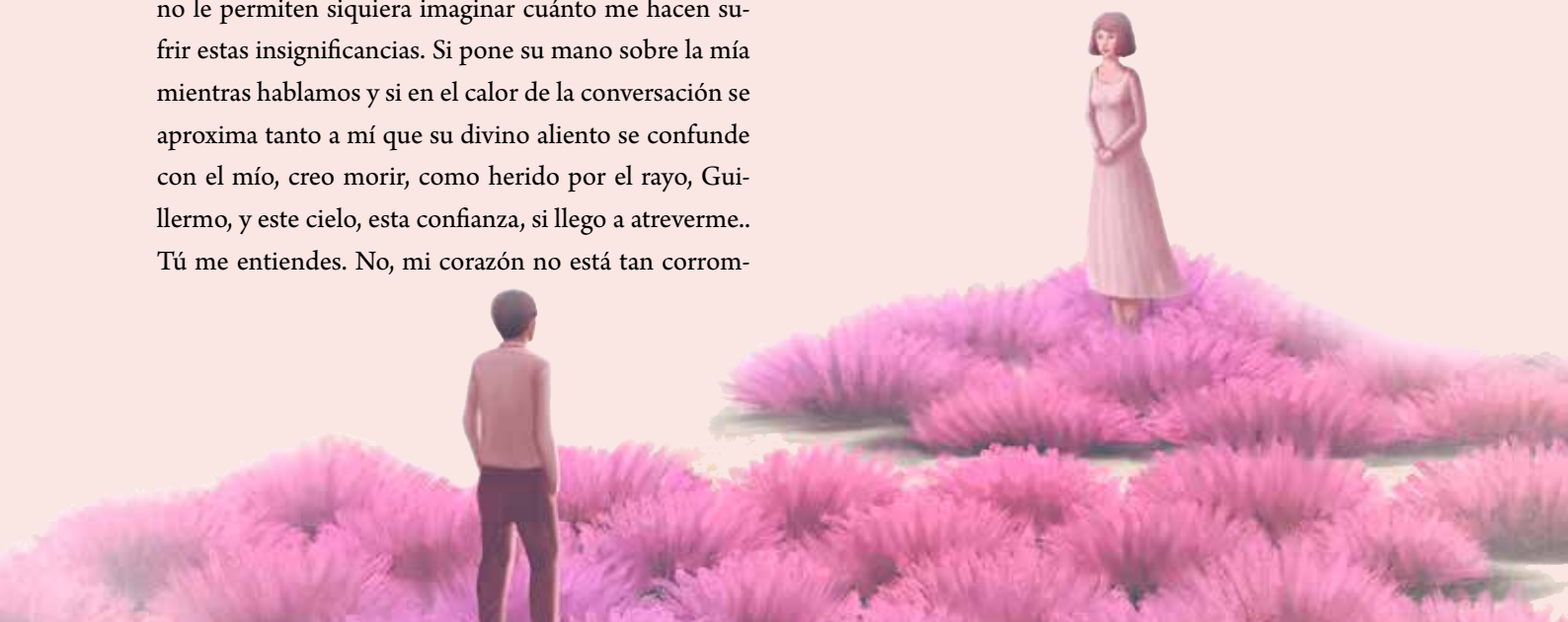
16 de julio

¡Ah! ¡Qué sensación tan agradable inunda todas mis venas, cuando por casualidad mis dedos tocan los suyos o nuestros pies se encuentran debajo de la mesa! Los aparto como un rayo y una fuerza secreta me acerca de nuevo en contra de mi voluntad. El vértigo se apodera de todos mis sentidos y su inocencia, su alma cándida, no le permiten siquiera imaginar cuánto me hacen sufrir estas insignificancias. Si pone su mano sobre la mía mientras hablamos y si en el calor de la conversación se aproxima tanto a mí que su divino aliento se confunde con el mío, creo morir, como herido por el rayo, Guillermo, y este cielo, esta confianza, si llego a atreverme.. Tú me entiendes. No, mi corazón no está tan corrom-

pido, Es débil, demasiado... ¿Pero en esto no hay corrupción? Carlota es sagrada para mí. Todos los deseos desaparecen en su presencia. Nunca sé lo que siento cuando estoy con ella: creo que mi alma se dilata por todos mis nervios. Hay una sonata que ella ejecuta en el clave con la expresión de un ángel: ¡tiene tal sencillez y tal encanto! Es su música favorita y le basta tocar su primera nota para alejar de mí zozobras, preocupaciones y aflicciones. No me parece inverosímil nada de lo que se cuenta sobre la antigua magia de la música. ¡Cómo me esclaviza este sencillo canto! ¡Y cómo sabe ella ejecutarlo en aquellos momentos en que yo colocaría contento una bala en mi cabeza! Entonces disipándose la turbación y las tinieblas de mi alma, respiro más libremente.

18 de julio

Guillermo, ¿qué es el mundo para nuestros corazones cuando no hay amor? Una linterna mágica sin luz. Pero en cuanto empieza a brillar en su interior la llama, se ven aparecer en sus paredes todo tipo de figuras, formas y colores. Aun cuando todo lo que se presenta a la vista no fuera más que eso, aun cuando todas esas apariciones no fueran más que fantasmas pasajeros, ¿no es una



gran fortuna tomar parte en este espectáculo de ilusiones, la alegría, el gozo de los niños y los transportes de su entusiasmo inocente y simple? No podía ir hoy a ver a Carlota, estaba como prisionero entre mis amigos y conocidos, de cuya compañía no podía deshacerme. ¿Qué hacer en esta situación? Mandé a mi sirviente para verla, con el fin de tener a mi lado a alguien por lo menos, que hubiera estado cerca de ella en el día, y esperaba que volviera con gran impaciencia, sólo comparable a la alegría que sentí viéndole regresar. Hubo un momento en que me hubiera aventado hacia él, que lo hubiera abrazado. ¡Tal era mi felicidad! Pero me refrené. Se dice de la piedra de Bolonia que al exponerse al sol atrae sus rayos, los capta y alumbra y resplandece por la noche durante algún tiempo; pues bien, otro tanto era para mí este sirviente. La idea de que los ojos de Carlota

se habían fijado en él, sobre su cara, sobre sus botones, sobre el cuello de su camisa, hacía para mí todos esos objetos de tanto interés, tan preciados. No, en ese momento yo no hubiera cedido este mancebo aunque me hubieran ofrecido 500 talegos. Su sola vista me producía un placer infinito... Procura no reír de esto. Dime, Guillermo, ¿no es en realidad una ilusión lo que nos brinda tanta dicha?

19 de julio

¡La veré!, exclamo con júbilo por la mañana cuando, al despertarme lleno de alegría, dirijo mi mirada hacia el sol que sale; ¡la veré!, y no tengo otro deseo en todo el día. Lo demás desaparece ante esta esperanza. ☞

Johann Wolfgang von Goethe.

ACTIVIDAD 4

Las penas del autor romántico

I. Después de haber leído el texto, elige la opción correcta en las siguientes preguntas.

1. ¿Qué sentimiento domina en las cartas de Werther?
 - a) Indiferencia
 - b) Amor intenso y exaltado
 - c) Enojo político
 - d) Burla hacia Carlota
2. ¿Por qué Werther se siente más valioso ante sus propios ojos?
 - a) Porque ha ganado dinero
 - b) Porque cree ser amado por Carlota
 - c) Porque consiguió un título social
 - d) Porque venció a su rival de amores
3. ¿Qué ocurre cuando Werther toca accidentalmente los dedos de Carlota?
 - a) Se siente incómodo y se aleja definitivamente
 - b) Lo interpreta como una experiencia intensa y casi sobrenatural
 - c) Le entusiasma la situación pero luego le entristece
 - d) Decide olvidarla



4. ¿Qué rasgo romántico se observa con más claridad en el fragmento?
 - a) La explicación científica de la realidad
 - b) La emoción intensa y subjetiva del personaje
 - c) La crítica objetiva de la sociedad
 - d) El uso de una moraleja final

5. Cuando Werther dice “¿qué es el mundo para nuestros corazones cuando no hay amor?”, expresa que:
 - a) El amor da sentido a la vida
 - b) El mundo no necesita emociones
 - c) La razón debe dominar los sentimientos
 - d) La amistad es más importante que el amor

II. Descubre rasgos de Romanticismo en el fragmento completando el cuadro.

Rasgo	Ejemplo en el texto
Amor idealizado	
Emoción desbordada	
Sufrimiento amoroso	
Lenguaje exaltado	

III. Responde con tus propias palabras.

1. Werther interpreta los gestos de Carlota —una mirada, un roce, una canción— como señales profundas. ¿Crees que está viendo la realidad objetiva o está mirando desde lo que desea sentir? Explica.

.....

.....

2. ¿Qué diferencias encuentras entre esta forma de expresar el amor y la manera en que hoy suele hablarse del amor en mensajes, canciones o redes sociales?

.....

.....

3. El Romanticismo da enorme importancia a la emoción. ¿Crees que expresar intensamente lo que sentimos puede ser una forma de libertad o también puede convertirse en una forma de sufrimiento?

.....

.....

.....

.....

Realismo

¿Qué sucede cuando la literatura deja de idealizar el mundo y decide observarlo tal como es?



Los grandes avances tecnológicos suelen provocar profundas transformaciones sociales, económicas y culturales. La Revolución Industrial fue muestra de ello. Durante el siglo XIX, las nuevas maquinarias modificaron la producción, aceleraron el comercio y transformaron la organización de las sociedades europeas. Mientras la burguesía acumulaba riqueza, muchos trabajadores vivían en condiciones precarias, lo que generó fuertes tensiones sociales.

En este contexto también surgieron nuevas formas de pensamiento. Karl Marx y Friedrich Engels denunciaron las desigualdades provocadas por el sistema industrial, mientras que el positivismo de Auguste Comte defendía la observación y la objetividad como herramientas para comprender la realidad. Al mismo tiempo, las viejas monarquías absolutas comenzaban a debilitarse y aparecían nuevas formas de organización política y social.

En medio de estos cambios, el Realismo surgió como una reacción al individualismo y la exaltación emocional del Romanticismo. Los escritores realistas abandonaron los escenarios exóticos, los héroes atormentados y las historias idealizadas para concentrarse en la observación precisa de la realidad cotidiana. Su intención era representar la sociedad con objetividad, mostrando tanto sus virtudes como sus injusticias.

Por ello, el género ideal para esta corriente fue la novela, ya que permitía desarrollar descripciones detalladas de los ambientes, las costumbres y la psicología de los personajes. Frente al artista romántico aislado y dominado por sus emociones, el escritor realista se asumía como un observador atento de la vida social.

Autores representativos: Gustave Flaubert, cuya novela *Madame Bovary* es considerada una de las obras fundamentales del Realismo. También destacan Honoré de Balzac, León Tolstói, Charles Dickens y Benito Pérez Galdós, quienes retrataron con profundidad las tensiones económicas, sociales y morales de sus respectivas épocas.

La palabra exacta
Flaubert dedicó cerca de cinco años a escribir *Madame Bovary*. Revisaba una y otra vez sus textos en busca de *le mot juste* ("la palabra exacta"), buscando precisión, ritmo y musicalidad.

Del Realismo surgió una vertiente más extrema conocida como **Naturalismo**. Influido por las ciencias y las teorías deterministas del siglo XIX, el Naturalismo buscó explicar el comportamiento humano a partir de factores sociales, biológicos y hereditarios. Sus obras retratan los aspectos más duros de la existencia, como la pobreza, el alcoholismo, la explotación o la marginación.

El principal representante del Naturalismo fue el escritor francés Émile Zola, autor de novelas como *La taberna*, *Nana* y *Germinal*. En ellas, los personajes aparecen condicionados por el ambiente social y económico en el que viven, mostrando cómo las desigualdades pueden marcar profundamente la vida humana.

Características de la novela realista:

- ✦ **Fiel a la realidad:** Busca reflejar la vida tal y como es, sin idealizaciones ni fantasías.
- ✦ **Análisis psicológico:** Explora las motivaciones internas y los conflictos emocionales de los personajes.
- ✦ **Realidad social:** Analiza costumbres, modos de vida y problemáticas sociales.
- ✦ **Descripciones detalladas:** Los escenarios y los personajes se presentan con un gran nivel de detalle para sumergir al lector en el relato.
- ✦ **Diálogos realistas:** Los personajes se expresan con un lenguaje que refleja su nivel educativo, origen y posición social, incluyendo regionalismos y localismos.
- ✦ **Crítica social:** A menudo se cuestionan las injusticias, la hipocresía y los problemas estructurales de la sociedad.

Ejemplo de novela realista:

MADAME BOVARY

Capítulo III (Fragmento)

Un día llegó hacia las tres; todo el mundo estaba en el campo; entró en la cocina, pero al principio no vio a Emma; los postigos estaban cerrados. Por las rendijas de la madera, el sol proyectaba sobre las baldosas grandes rayas delgadas que se quebraban en las aristas de los muebles y temblaban en el techo. Sobre la mesa, algunas moscas trepaban por los vasos sucios y zumbaban, ahogándose, en la sidra que había quedado en el fondo.

La luz que bajaba por la chimenea aterciopelando el hollín de la plancha coloreaba de un suave tono azulado las cenizas frías. Entre la ventana y el fogón estaba Emma cosiendo; no llevaba pañoleta y sobre sus hombros descubiertos se veían gotitas de sudor.

Según costumbre del campo, le invitó a tomar algo. Él no aceptó, ella insistió, y por fin propuso, riendo, tomar juntos una copita de licor. Fue a buscar en la alacena una botella de curaçao, alcanzó dos copitas, llenó una hasta el borde, echó unas gotas en la otra, y, después de brindar, la llevó a sus labios. Como estaba casi vacía, se echaba hacia atrás para beber; y, con la cabeza inclinada hacia atrás, los labios adelantados, el cuello tenso, se reía de no sentir nada, mientras que, sacando la punta de la lengua entre sus finos dientes, lamía despacito el fondo del vaso. ☞

Gustave Flaubert.



Modernismo

¿Qué ocurre cuando la literatura busca la belleza para escapar de la rutina y reinventar el lenguaje?



A finales del siglo XIX, muchos escritores latinoamericanos comenzaron a sentir que la realidad cotidiana, el avance material y la visión práctica del mundo no bastaban para expresar la sensibilidad humana. Frente a la crudeza y objetividad del Realismo, el Modernismo propuso una renovación artística basada en la imaginación, la musicalidad y la búsqueda de la belleza.

El Modernismo es reconocido principalmente por su impacto en la poesía. Este movimiento se enorgullece de haber sido el primero nacido en América con influencia en Europa, rompiendo con la tradición cultural heredada desde la Conquista. A este fenómeno se le conoce como “la vuelta de las carabelas”, metáfora que simboliza el regreso de la influencia cultural americana hacia el Viejo Mundo.

Autores representativos: El nicaragüense Rubén Darío, el cubano José Martí y el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. La obra cumbre del movimiento es *Azul...*, de Darío, que combina poemas y relatos con ambientes exóticos, personajes aristocráticos y referencias mitológicas.

En México, Manuel Gutiérrez Nájera destacó con obras como *Cuentos frágiles* y *Cuentos color de humo* llenas de atmósferas elegantes y melancólicas, pobladas de personajes soñadores y sensibles que parecen huir de la crudeza de la realidad cotidiana. Su estilo refinado y nostálgico representa claramente la sensibilidad modernista.

A diferencia del Realismo, que buscaba la observación objetiva, el Modernismo privilegió la subjetividad, la imaginación y la experiencia estética. Sus autores entendían la literatura como un espacio para crear belleza y explorar nuevas formas de sensibilidad.

Características de la narrativa modernista:

- ✦ **Esteticismo:** Búsqueda del refinamiento estilístico, con descripciones detalladas y evocadoras, ricas en adjetivos y simbolismos.
- ✦ **Ruptura con el realismo:** Se aleja de la objetividad y el análisis social del realismo, centrando la atención en lo subjetivo, en lo individual y en la experiencia estética.
- ✦ **Ambientes exóticos:** Presenta escenarios aristocráticos, fantásticos o lejanos.
- ✦ **Influencia europea:** Retoma elementos del simbolismo y parnasianismo francés.
- ✦ **Temas subjetivos:** La soledad, la evasión de la realidad, la nostalgia, el hastío existencial.

Ejemplo de versos modernistas:

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.

Rubén Darío.



Lee con atención el siguiente poema.

LA DUQUESA JOB

En dulce charla de sobremesa,
mientras devoro fresa tras fresa
y abajo ronca tu perro Bob,
te haré el retrato de la duquesa
que adora a veces el duque Job.

No es la condesa que Villasana
caricatura, ni la poblana
de enagua roja que Prieto amó;
no es la criadita de pies nudosos,
ni la que sueña con los gomosos
y con los gallos de Micoló.

Mi duquesita, la que me adora,
no tiene humos de gran señora;
es la griseta de Paul de Kock.
No baila “boston”, y desconoce
de las carreras el alto goce,
y los placeres del “five o’clock”.

Pero ni el sueño de algún poeta,
ni los querubes que vio Jacob,
fueron tan bellos cual la coqueta
de ojitos verdes, rubia griseta
que adora a veces el duque Job.

Si pisa alfombra no es en su casa,
si por Plateros alegre pasa
y la saluda Madame Marnat,
no es, sin disputa, porque la vista,
sí porque a casa de otra modista
desde temprano rápida va.

No tiene alhajas mi duquesita,
pero es tan guapa y tan bonita,
y tiene un cuerpo tan “v” lan “, tan “pschutt”,
de tal manera trasciende a Francia,
que no le igualan en elegancia
ni las clientes de Hélene Kossut.

Desde las puertas de la Sorpresa
hasta la esquina del Jockey Club,
no hay española, yankee o francesa,
ni más bonita, ni más traviesa
que la duquesa del duque Job.
¡Cómo resuena su taconeó
en las baldosas! ¡Con qué meneo
luce su talle de tentación!
¡Con qué airecito de aristocracia
mira a los hombres, y con qué gracia
frunce los labios! ¡Mimí Pinson!

Si alguien la alcanza, si la requiebra,
ella, ligera como una cebra,
sigue camino del almacén;
pero ¡ay del tuno si alarga el brazo!
Nadie le salva del sombrillazo
que lo descarga sobre la sien.

¡No hay en el mundo mujer más linda!
¡Pie de andaluza, boca de guinda,
“esprit” rociado de Veuve Clicot;
talle de avispa, cutis de ala,
ojos traviosos de colegiala
como los ojos de Louise Theo!





Ágil, nerviosa, blanca, delgada,
media de seda bien estirada,
gola de encaje, corsé de ¡crac!,
nariz pequeña, garbosa, cuca,
y palpitantes sobre la nuca
rizos tan rubios como el coñac.

Sus ojos verdes bailan el tango;
nada hay más bello que el arremango
provocativo de su nariz.
Por ser tan joven y tan bonita
cual mi sedosa blanca gatita,
diera sus pajes la emperatriz.

¡Ah! Tú no has visto, cuando se peina,
sobre sus hombros de rosa reina
caer los rizos en profusión.
¡Tú no has oído qué alegre canta,
mientras sus brazos y su garganta
de fresca espuma cubre el jabón!

¡Y los domingos! ... ¡Con qué alegría
oye en su lecho bullir el día
y hasta las nueve quieta se está!
¡Cuál se acurruca la perezosa,
bajo la colcha color de rosa,
mientras a misa la criada va!

La breve cofia de blanco encaje
cubre sus rizos, el limpio traje
aguarda encima del canapé;
altas, lustrosas y pequeñas
sus puntas muestran las dos botitas,
abandonadas del catre al pie.

Después, ligera, del lecho brinca;
¡oh, quién la viera cuando se hinca
blanca y esbelta sobre el colchón!
¿Qué vale junto de tanta gracia
las niñas ricas, la aristocracia,
ni mis amigas de cotillón?

Toco; se viste; me abre; almorzamos;
con apetito los dos tomamos
un par de huevos y un buen “beefsteak”,
media botella de rico vino,
y en coche, juntos, vamos camino
del pintoresco Chapultepec.

Desde las puertas de la Sorpresa
hasta la esquina del Jockey Club,
no hay española, yankee o francesa,
ni más bonita ni más traviesa
que la duquesa del duque Job. ☞

Manuel Gutiérrez Nájera.
Poesías completas.

ACTIVIDAD 5

Belleza y lenguaje

Elige la opción correcta en cada caso.

1. ¿Qué característica del Modernismo se observa en la forma en que se describe a la duquesa?
 - a) Descripción objetiva y científica de la realidad
 - b) Uso de lenguaje sobrio y sin adornos
 - c) Descripciones detalladas y sensoriales en busca de belleza
 - d) Narración histórica de hechos reales
2. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor la intención del Modernismo?
 - a) Denunciar problemas sociales mediante un lenguaje directo
 - b) Reflejar la realidad cotidiana con objetividad
 - c) Escapar de la rutina mediante la belleza y la imaginación
 - d) Explicar hechos históricos de forma clara y precisa
3. En el poema, la duquesa es presentada principalmente como:
 - a) Un personaje realista con problemas sociales
 - b) Una figura idealizada y estéticamente perfecta
 - c) Una heroína histórica de su tiempo
 - d) Una figura religiosa y simbólica
4. ¿Qué rasgo se identifica en expresiones como “ojos traviesos” y “talle de avispa”?
 - a) Lenguaje técnico y objetivo
 - b) Abundancia de imágenes sensoriales y esteticismo
 - c) Crítica política directa
 - d) Uso de lenguaje científico
5. ¿Qué diferencia al Modernismo del Realismo según el texto?
 - a) El Modernismo busca objetividad y el Realismo subjetividad
 - b) El Modernismo privilegia la subjetividad y la experiencia estética
 - c) Ambos movimientos son iguales en su forma de narrar
 - d) El Realismo se enfoca en lo exótico y lo imaginario

Vanguardias

¿Qué ocurre cuando el arte decide romper todas las reglas y reinventarse desde cero?

Durante las primeras décadas del siglo XX, el mundo experimentó transformaciones aceleradas. Con la industrialización, aumentaron los niveles de producción, se redujo la manufactura en pequeños talleres y las fábricas se convirtieron en centros laborales enormes. Surgieron nuevas tecnologías: el automóvil, el cinematógrafo, el aeroplano y la radio; las ciudades crecieron rápidamente y la sensación de progreso parecía imparable. Sin embargo, ese mismo periodo estuvo marcado por profundas crisis sociales y por las dos guerras mundiales, acontecimientos que transformaron radicalmente la manera de entender la realidad.

El arte no permaneció ajeno a estos cambios. Si, por un lado, el Realismo había intentado representar el mundo con objetividad y el Modernismo había buscado refugio en la belleza, las vanguardias decidieron romper con esas tradiciones anteriores. Los artistas de este periodo consideraban que el mundo moderno necesitaba nuevas formas de expresión capaces de representar la velocidad, el caos, la tecnología, los sueños, la incertidumbre y las contradicciones de la época.

Por ello, las vanguardias rechazaron muchas normas estéticas tradicionales y defendieron la experimentación constante. La originalidad, la provocación y la ruptura se volvieron valores fundamentales. En lugar de seguir modelos establecidos, los artistas buscaron crear lenguajes nuevos y explorar maneras distintas de escribir, pintar o representar la realidad.

A estas corrientes se les conoce comúnmente como “ismos”. Entre las más importantes se encuentran el Futurismo, que exaltaba la velocidad y las máquinas; el Dadaísmo, que reaccionó contra la lógica tradicional y el horror de la guerra mediante el absurdo; el Surrealismo, interesado en el inconsciente y los sueños; el Cubismo, que fragmentaba la realidad desde múltiples perspectivas; y el Creacionismo, impulsado por Vicente Huidobro, que defendía la idea de que el poeta no debía imitar el mundo, sino crear uno nuevo.

Aunque las vanguardias tuvieron gran impacto en la poesía, también transformaron la narrativa y el teatro. Los escritores comenzaron a experimentar con el tiempo, el lenguaje, la estructura de las historias y la psicología de los personajes. En muchas obras, desaparece la narración lineal y aparecen asociaciones libres de ideas, imágenes sorprendentes y narradores poco convencionales.

Autores representativos: André Breton, impulsor del Surrealismo; Franz Kafka, con narraciones de mundos absurdos y angustiantes; James Joyce, que abrió paso al monólogo interior; Luigi Pirandello, renovador del teatro contemporáneo; y Vicente Huidobro, el representante latinoamericano. Vale la pena mencionar a Guillaume Apollinaire y Federico García Lorca, quienes incorporaron elementos vanguardistas en su obra literaria.

Las vanguardias transformaron profundamente la literatura y el arte del siglo XX. Su mayor legado fue demostrar que el arte podía romper sus propios límites, experimentar libremente y buscar nuevas maneras de representar la complejidad del mundo moderno.



La palabra “vanguardia” viene del ámbito militar. Se refiere al grupo de soldados que iba al frente del ejército. Una metáfora sobre quienes avanzaban primero hacia nuevas formas de arte.

Características de las vanguardias:

- ✦ **Ruptura con la tradición:** Rechazan las reglas y modelos artísticos anteriores.
- ✦ **Experimentación con el lenguaje:** Explora nuevas formas de estructura y expresión.
- ✦ **Innovación estética:** Busca sorprender mediante nuevas formas. Un claro ejemplo son los caligramas de Apollinaire, que buscan la figura a partir de la disposición espacial.
- ✦ **Influencia del mundo moderno:** Refleja la velocidad, la tecnología y los cambios sociales.
- ✦ **Subjetividad y absurdo:** Introduce sueños, asociaciones libres y situaciones irracionales.

Principales movimientos de vanguardia

Movimiento	Característica principal
Futurismo	Exalta la velocidad, las máquinas y el progreso tecnológico.
Dadaísmo	Utiliza el absurdo y la provocación para cuestionar el arte tradicional.
Surrealismo	Explora el inconsciente, los sueños y lo irracional.
Creacionismo	Propone que el poeta cree nuevas realidades mediante el lenguaje.
Cubismo	Fragmenta la realidad y presenta múltiples perspectivas.

Ejemplo de poesía vanguardista:

CIUDAD SIN SUEÑO

(Fragmento)

No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas.
Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan
y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas
al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros.
No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Hay un muerto en el cementerio más lejano
que se queja tres años
porque tiene un paisaje seco en la rodilla;
y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto
que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. ✦

Federico García Lorca.
Poeta en Nueva York.

Realismo mágico

¿Qué ocurre cuando lo fantástico forma parte natural de la vida cotidiana?

En América Latina, la realidad siempre ha parecido convivir con lo extraordinario o lo mágico. Las tradiciones indígenas con sus mitos y profecías, las creencias populares con sus personajes fantasmagóricos o sobrenaturales, el pasado colonial y sus leyendas, las supersticiones, la exuberancia casi irreal del paisaje latinoamericano, todo se unía para conformar una visión del mundo donde lo mágico y lo cotidiano podían coexistir sin conflicto. A partir de este choque, surgió el *Realismo mágico*, una corriente narrativa que combina hechos reales con elementos fantásticos sin distinguir fronteras claras entre ambos mundos.

En estas obras, lo sobrenatural no aparece como algo extraño o imposible, sino como parte natural de la vida diaria. Los personajes aceptan sucesos extraordinarios —fantasmas, milagros, presagios o fenómenos imposibles— con total normalidad. De esta manera, la literatura construye un universo donde la fantasía y la realidad conviven continuamente.

El Realismo mágico alcanzó gran reconocimiento internacional durante el llamado Boom latinoamericano, fenómeno literario desarrollado entre las décadas de 1960 y 1970. El término *boom*, que en inglés significa “explosión”, refleja el impacto inmediato y la enorme difusión que tuvieron las novelas latinoamericanas en todo el mundo. Fue un periodo de innovación narrativa, crecimiento editorial y gran interés internacional por la literatura producida en América Latina.

El contexto histórico de aquellos años estuvo marcado por la Guerra Fría, la Revolución cubana, las dictaduras militares, la represión política y las profundas desigualdades sociales del continente. Frente a estas tensiones, muchos escritores latinoamericanos desarrollaron nuevas formas de narrar la realidad y de reflexionar sobre la identidad, la memoria y la historia de la región.

Autores representativos: Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y José Donoso. Aunque no todos escribieron Realismo mágico, este recurso alcanzó su máxima expresión en obras como *Cien años de soledad*, de García Márquez, donde lo fantástico se integra naturalmente a la vida de Macondo.

El Realismo mágico puede entenderse como una manera particular de representar la realidad latinoamericana: una realidad donde conviven el mundo moderno y las tradiciones ancestrales, la historia y el mito, lo racional y lo inexplicable.

Características del Realismo mágico:

- ✦ **Fusión de la realidad con lo fantástico:** Lo fantástico aparece integrado a la vida cotidiana.
- ✦ **Naturalización de lo extraordinario:** Los personajes aceptan hechos imposibles como normales.
- ✦ **Influencia cultural latinoamericana:** Integran mitos, creencias populares y tradiciones locales.
- ✦ **Paisajes exuberantes:** Ambientes naturales extraordinarios contribuyen a crear una atmósfera de asombro y maravillas.
- ✦ **Innovación en el lenguaje:** Experimenta con el tiempo, la memoria y distintas voces narrativas.



Lo mágico nos viene de lejos

El Realismo mágico no surgió de la nada: recuperó una mirada antigua de América, donde aparecidos, presagios, aluxes o señales de la naturaleza podían contarse como parte de lo cotidiano.

CIENT AÑOS DE SOLEDAD

(Fragmento)

El fantasma de Prudencio Aguilar

Una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero él no le hizo caso. «Los muertos no salen —dijo—. Lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia.» Dos noches después, Úrsula volvió a ver a Prudencio Aguilar en el baño, lavándose con el tapón de esparto la sangre cristalizada del cuello. Otra noche lo vio paseándose bajo la lluvia. José Arcadio Buendía, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con la lanza. Allí estaba el muerto con su expresión triste.

—Vete al carajo —le gritó José Arcadio Buendía—. Cuantas veces regreses volveré a matarte.

Prudencio Aguilar no se fue, ni José Arcadio Buendía se atrevió a arrojar la lanza. Desde entonces no pudo dormir bien.

Lo atormentaba la inmensa desolación con que el muerto lo había mirado desde la lluvia, la honda nostalgia con que añoraba a los vivos, la ansiedad con que registraba la casa buscando agua para mojar su tapón de esparto. «Debe estar sufriendo mucho —le decía a Úrsula—. Se ve que está muy solo.» Ella estaba tan conmovida que la próxima vez que vio al muerto destapando las ollas de la hornilla comprendió lo que buscaba, y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa. Una noche en que lo encontró lavándose las heridas en su propio cuarto, José Arcadio Buendía no pudo resistir más.

—Está bien, Prudencio —le dijo—. Nos iremos de este pueblo, lo más lejos que podamos, y no regresaremos jamás. Ahora vete tranquilo. ☞

Gabriel García Márquez.



ACTIVIDAD 6

Corrientes literarias y actualidad

I. Identifica cada movimiento en la siguiente tabla.

Movimiento	Características
☐ 1. Romanticismo	A. Ruptura radical con el arte tradicional, provocación, fragmentación del lenguaje, absurdo, sueños y experimentación formal.
☐ 2. Realismo mágico	B. Predominio de la razón, claridad, orden, reglas, intención didáctica y moralizante.
☐ 3. Neoclasicismo	C. Exceso formal, contraste, desengaño, complejidad en el lenguaje, visión del mundo contradictoria.
☐ 4. Barroco	D. Fusión de lo real y lo fantástico, naturalización de lo extraordinario, mezcla de mito y realidad.
☐ 5. Vanguardias	E. Exaltación del yo, libertad creativa, emociones intensas, rebeldía, amor imposible y naturaleza como espejo del estado interior.
☐ 6. Naturalismo	F. Representación objetiva de la realidad, crítica social, descripciones detalladas, verosimilitud.
☐ 7. Modernismo	G. Búsqueda de belleza refinada, musicalidad, exotismo, símbolos, evasión de la realidad cotidiana y renovación del lenguaje poético.
☐ 8. Realismo	H. Visión determinista del ser humano, influencia del ambiente y la herencia biológica, enfoque en aspectos duros de la vida.

II. Elige una situación cotidiana de tu entorno: una discusión familiar, un viaje en transporte público, una fiesta, una injusticia, un recuerdo o una noticia local.

Después, reescríbela desde la mirada de una corriente literaria. Toma como guía la siguiente tabla para elegir una de las corrientes y su estilo correspondiente.

Corriente	¿Cómo podrías escribirla?
Romanticismo	Desde la emoción intensa del personaje.
Realismo	Con detalles sociales y cotidianos.
Realismo mágico	Incorporando un hecho extraordinario tratado como normal.
Vanguardias	Rompiendo el orden, el lenguaje o la estructura.
Literaturas disidentes	Desde una voz históricamente marginada o poco escuchada.



Escribe el texto de manera breve a continuación. El texto debe incluir:

- ✎ Una situación cotidiana
- ✎ Un título
- ✎ Una corriente elegida
- ✎ Al menos dos características de esa corriente

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. Reflexión final. ¿Por qué elegiste esa corriente para representar tu situación? ¿Qué elementos te agradaron de dicha corriente?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Literaturas disidentes

¿Qué voces buscan hoy en día romper con los discursos tradicionales?

¿Qué significa exactamente “**disidente**”? La RAE lo define como aquel que se “separa de una doctrina, creencia o conducta común”. Es decir, un disidente, en teoría, está en desacuerdo con una creencia mayoritaria.

Sin embargo, la literatura disidente no se trata solamente de literatura “rebelde” que rompe con las normas sociales, en realidad abre espacio a voces que han sido históricamente marginadas o poco representadas: mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, migrantes, comunidades chicanas, personas homosexuales, lesbianas, trans, habitantes de periferias urbanas o grupos discriminados por su lengua, su origen, su cuerpo, su género, su orientación sexual o su condición social.

Es claro que existe un discurso que ha dominado el panorama cultural por siglos. Este discurso ha dejado fuera a muchos sectores de la población que, por no ajustarse a los valores dominantes de su época, han sido invisibilizados y, en ocasiones, expresamente censurados.

Tal vez percibas esto de una forma distinta porque palabras como inclusión o diversidad forman parte del discurso público desde que tienes uso de razón. Sin embargo, hace apenas unas décadas, escribir desde ciertas identidades o experiencias podía significar marginación, persecución o, al menos, silencio editorial. Si hoy escuchamos estas voces con mayor naturalidad es porque en el pasado tuvieron que abrirse camino en medio de prejuicios, censuras e incluso violencia.

Reinaldo Arenas, un escritor cubano de la era castrista, lo explica muy bien desde su realidad. Debido a su obra, su homosexualidad y su inclinación política fue perseguido, encarcelado, excluido del sistema y vivió a “salto de mata” hasta que logró huir a Nueva York, donde murió. Su autobiografía, *Antes que anochezca*, es una muestra de cómo la literatura puede ser testimonio, memoria y resistencia.

La literatura disidente suele abordar todos los temas que representan en el fondo la hiriente exclusión que aún está en proceso de ser erradicada: identidad, género, racismo, migración, comunidades indígenas, diversidad sexual, periferia, entre muchos otros.

Se trata de una voz que siempre estuvo presente aunque de manera velada, recluida y no pocas veces violentada.

Autores representativos: Rosario Castellanos, su literatura abrió la puerta al feminismo, a la memoria y a las comunidades indígenas en una época en la que prácticamente nadie lo hacía; Elena Poniatowska que ha dado espacio a voces marginadas y movimientos sociales como el del 68; Pedro Lemebel, que visibilizó las disidencias sexuales durante la dictadura chilena; Gloria Anzaldúa, escritora y teórica feminista chicana, reivindicó temas como la frontera o la identidad mestiza.

En conclusión, este tipo de expresiones siempre han estado presentes, pero de manera oculta, empujadas a las sombras o silenciadas por presión social, por falta de información, por acumulación de prejuicios o simplemente por haber sido invisibles en el gran marco social.



"Mi hombría es aceptarme diferente".

PEDRO LEMEBEL

Características de las literaturas disidentes:

- ✿ **Cuestionan el discurso dominante:** Ponen en duda ideas, valores o normas que han excluido a ciertos grupos sociales.
- ✿ **Visibilización de voces marginadas:** Recuperan experiencias de personas o comunidades históricamente silenciadas.
- ✿ **Crítica social y cultural:** Denuncian desigualdades, violencias, prejuicios y formas de discriminación.
- ✿ **Búsqueda de identidad:** Exploran temas como género, origen, lengua, cuerpo, territorio, memoria o diversidad sexual.
- ✿ **Resistencia:** La literatura se convierte en una forma de testimonio, denuncia y afirmación personal o colectiva.

Pedro Lemebel fue un escritor y artista chileno que habló abiertamente desde su identidad homosexual en un contexto marcado por la discriminación y la represión política. Este texto fue leído en un acto público de la izquierda en 1986.

MANIFIESTO

Hablo por mi diferencia (Fragmento)

Usted no sabe
Cómo cuesta encontrar el amor
En estas condiciones
Usted no sabe
Qué es cargar con esta lepra
La gente guarda las distancias
La gente comprende y dice:
Es marica pero escribe bien
Es marica pero es buen amigo
Súper-buena-onda
Yo no soy buena onda
Yo acepto al mundo
Sin pedirle esa buena onda
Pero igual se ríen
Tengo cicatrices de risas en la espalda. ✿

Pedro Lemebel.
Loco afán: crónicas de sidario.



Lee el siguiente texto. La autora, Nancy Morejón, es una poeta cubana cuya obra recoge la memoria de la cultura afrodescendiente y la experiencia histórica de las mujeres negras esclavas que fueron traídas al continente americano. La poeta recuerda la esclavitud, el desarraigo, la violencia colonial, pero también la resistencia y la identidad que sobrevive a las peores condiciones.

MUJER NEGRA

Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron
atravesar.

La noche, no puedo recordarla.
Ni el mismo océano podría recordarla.
Pero no olvido el primer alcatraz que divisé.
Altas, las nubes, como inocentes testigos presenciales.
Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua
ancestral.

Me dejaron aquí y aquí he vivido.
Y porque trabajé como una bestia,
aquí volví a nacer.
A cuanta epopeya mandinga intenté recurrir.
Me rebelé.

Su Merced* me compró en una plaza.
Bordé la casaca de su Merced y un hijo macho le parí.
Mi hijo no tuvo nombre.
Y su Merced murió a manos de un impecable *lord* inglés
Anduve.

Esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes.
Bogué a lo largo de todos sus ríos.
Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí.
Por casa tuve un barracón.

Yo misma traje piedras para edificarlo,
pero canté al natural compás de los pájaros nacionales.
Me sublevé.

En esta tierra toqué la sangre húmeda
y los huesos podridos de muchos otros,
traídos a ella, o no, igual que yo.
Ya nunca más imaginé el camino a Guinea.
¿Era a Guinea? ¿A Benín? ¿Era a Madagascar?
¿O a Cabo Verde?

Trabajé mucho más.

Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza.
Aquí construí mi mundo.
Me fui al monte.

Mi real independencia fue el palenque
y cabalgué entre las tropas de Maceo.
Sólo un siglo más tarde,
junto a mis descendientes,
desde una azul montaña,
bajé de la Sierra
para acabar con capitales y usureros,
con generales y burgueses.
Ahora soy: sólo hoy tenemos y creamos.
Nada nos es ajeno.
Nuestra la tierra.
Nuestros el mar y el cielo.
Nuestras la magia y la quimera.
Iguales míos, aquí los veo bailar
alrededor del árbol que plantamos para el comunismo.
Su pródiga madera ya resuena. 🌀

Nancy Morejón.
Piedra pulida.



ACTIVIDAD 7

Memoria y resistencia

1. ¿Quién habla en el poema?
 - a) Una mujer europea que viaja a América
 - b) Una mujer negra que recuerda la esclavitud y la resistencia
 - c) Un soldado que participa en una guerra colonial
 - d) Una niña que describe el paisaje de Cuba

2. ¿Qué experiencia recuerda la voz poética al inicio del poema?
 - a) Su llegada a una ciudad moderna
 - b) Su infancia en una hacienda
 - c) El viaje forzado por el mar hacia América
 - d) Una celebración familiar

3. ¿Qué representa “Su Merced” en el poema?
 - a) Un amigo de la voz poética
 - b) Un líder de la rebelión
 - c) El amo o señor colonial
 - d) Un descendiente de la mujer esclavizada

4. ¿Qué trabajos realiza la voz poética en la tierra donde fue llevada?
 - a) Escribe libros y enseña en una escuela
 - b) Siembra, recolecta, borda y construye
 - c) Navega por placer y comercia con otros pueblos
 - d) Dirige tropas y gobierna una ciudad

5. ¿Qué idea expresa el verso “Mi hijo no tuvo nombre”?
 - a) Que el hijo fue olvidado o despojado de identidad
 - b) Que la madre no quiso nombrarlo
 - c) Que el hijo nació en libertad
 - d) Que el nombre era un secreto familiar

6. ¿Qué acciones muestran resistencia en el poema?
 - a) “Me rebelé”, “Me sublevé”, “Me fui al monte”
 - b) “No puedo recordarla”, “Anduve”, “Trabajé mucho más”
 - c) “Bordé la casaca”, “Me dejaron aquí”, “Por casa tuve un barracón”
 - d) “Altas, las nubes”, “el primer alcatraz”, “la espuma del mar”

7. Este poema no solo habla de esclavitud, también de identidad y pertenencia. ¿En qué versos puedes observar estos temas?

8. ¿Qué relación encuentras entre este poema y la idea de literatura disidente como una forma de dar espacio a voces históricamente marginadas?

9. ¿Crees que la literatura puede ayudar a reparar, aunque sea simbólicamente, una memoria histórica de violencia? Explica tu respuesta.

10. Si este poema se leyera junto con un texto histórico sobre la esclavitud, ¿qué aportaría la poesía que quizá no aparece en un texto informativo?





Literaturas digitales

¿Cómo cambia la literatura cuando se escribe y se lee en la era digital?

Con la llegada de la era digital, la literatura también se transformó. Actualmente no solo leemos en libros impresos: las posibilidades de crear y consumir textos literarios se multiplicaron. Hoy, la literatura puede circular en redes sociales, blogs, plataformas digitales, hipertextos, narrativas interactivas, poesía visual, podcasts, audioficciones y proyectos de *storytelling* multimedia, entre otros.

En este sentido, las literaturas digitales son aquellas que emplean herramientas tecnológicas y plataformas virtuales para crear, compartir o transformar las formas tradicionales de lectura y escritura. No se trata únicamente de que puedas publicar un cuento o un poema en internet, sino de aprovechar todas las posibilidades propias del entorno digital: mezclar tu texto, con imagen y sonido; interactuar con el lector; los enlaces entre contenidos; la circulación inmediata y la participación de comunidades lectoras.

En esta era han surgido algunos géneros y formas de expresión literaria que involucran elementos de interactividad e interconectividad. Entre ellos se encuentran el hipertexto, donde la lectura puede seguir distintos caminos mediante enlaces; la narrativa interactiva, en la que el lector toma decisiones que modifican el desarrollo de la historia; la poesía visual digital, que combina palabra e imagen; y los relatos creados para redes sociales que responden al ritmo acelerado de consumo de contenidos por ser breves y fugaces.

Uno de los formatos que ha encontrado especial fuerza en el mundo digital es el **microrrelato**. Por su brevedad, intensidad y capacidad de sugerencia, este tipo de texto se adapta con facilidad a espacios como publicaciones en redes sociales, blogs o plataformas de lectura. Su auge dialoga con la fugacidad de la vida digital, donde muchas veces se lee de manera rápida, fragmentaria y en movimiento.

También han cobrado relevancia las conferencias y los *podcasts* literarios. Las conferencias permiten difundir conocimientos mediante charlas especializadas impartidas por académicos, críticos o escritores, quienes abordan temas como el análisis de obras, la vida de los autores o el impacto de ciertos movimientos literarios. Por su parte, los *podcasts* literarios se han convertido en una forma práctica y dinámica de acercar la literatura a nuevas audiencias: a través de ellos se comparten reseñas, entrevistas, análisis de libros, lecturas en voz alta y recomendaciones.

En conjunto, podemos decir que estas formas digitales no sustituyen a la literatura impresa, sino que amplían sus posibilidades. Con ellas, la tradición escrita sigue viva en la sociedad contemporánea, se adapta a nuevos lenguajes, soportes y formas de participación. Solo el tiempo dirá cuáles de estos formatos permanecerán, pero todos muestran algo importante: la literatura continúa transformándose como lo ha hecho a lo largo de la historia.

Características de las literaturas digitales:

- ✦ **Medios digitales:** Se crean, difunden o leen en plataformas virtuales, redes sociales, blogs o aplicaciones.
- ✦ **Interactividad:** El lector puede participar, comentar, elegir rutas o influir en la experiencia de lectura.
- ✦ **Multimodalidad:** Combina texto, imagen, audio, video, enlaces o recursos visuales.
- ✦ **Inmediatez:** Los textos pueden compartirse rápidamente y llegar a comunidades amplias.
- ✦ **Nuevos textos:** Incluye hipertextos, microrrelatos digitales, podcasts, audioficciones y narrativas interactivas.
- ✦ **Lectura fragmentaria:** De la misma forma que consumimos redes sociales, algunos textos se adaptan a formas breves, rápidas o no lineales de lectura.

Ejemplos de literatura digital:



RECURSO DIGITAL

<https://edicionesasterion.wordpress.com/nuevos-textos/>



RECURSO DIGITAL

<https://edicionesasterion.wordpress.com/poesia-visual/>



RECURSO DIGITAL

<https://edicionesasterion.wordpress.com/multimodalidad/>

PARÁFRASIS DE UNA LECTURA

Cuando contamos una historia que acabamos de escuchar, normalmente no repetimos las mismas palabras exactas, sino que la reconstruimos con nuestras propias expresiones. Al hacer esto, estamos realizando una **paráfrasis**.

La paráfrasis es una técnica que consiste en expresar con palabras diferentes lo que otra persona ha dicho o escrito, manteniendo el significado original. Esta herramienta se utiliza para aclarar, simplificar o interpretar un texto, haciéndolo más accesible o adaptándolo a un contexto diferente.

Esta habilidad nos será útil para lograr una lectura más precisa del texto. La mejor prueba de este aprendizaje es la capacidad de reproducir lo aprendido con palabras propias. Al parafrasear, releemos, analizamos, pensamos en lo que quiso decir el autor y trasladamos sus palabras a las nuestras. Esto nos permite profundizar en el texto, porque tratamos de experimentar la realidad que leemos para reinterpretarla con nuestros propios recursos.

Por ejemplo, algunos versos del Barroco podrían parafrasearse así:

Original:

“Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón...”

Paráfrasis:

La voz poética señala a los hombres por culpar injustamente a las mujeres.

Como puedes ver, puede parecer una explicación o un resumen breve; sin embargo, es importante entender que una paráfrasis respeta la idea inicial y no añade opiniones nuevas.

En este sentido, conviene observar los siguientes puntos.

Una paráfrasis:

- ✿ No cambia la idea principal del texto.
- ✿ No añade nueva información o ideas.
- ✿ Evita copiar frases completas del original.
- ✿ Respetar el tono, la emoción y la intención del original.



ACTIVIDAD 8

Parafrasear para comprender

Lee los siguientes fragmentos de distintas corrientes literarias. Después, escribe una paráfrasis breve de cada uno. Recuerda conservar la idea principal, pero usando tus propias palabras.

1. **Barroco:** “Miré los muros de la patria mía, / si un tiempo fuertes, ya desmoronados, / de la carrera de la edad cansados, / por quien caduca ya su valentía.”

—Francisco de Quevedo.

Paráfrasis:

2. **Romanticismo:** “¿Qué es el mundo para nuestros corazones cuando no hay amor? Una linterna mágica sin luz.”

—Goethe.

Paráfrasis:

3. **Modernismo:** “Juventud, divino tesoro, / ¡ya te vas para no volver! / Cuando quiero llorar, no lloro... / y a veces lloro sin querer.”

—Rubén Darío.

Paráfrasis:

4. **Vanguardia:** “Abrí los ojos en el siglo / En que moría el cristianismo. / Retorcido en su cruz agonizante / Ya va a dar el último suspiro”.

—Vicente Huidobro.

Paráfrasis:

5. **Literatura disidente:** “Mi hombría fue morderme las burlas / Comer rabia para no matar a todo el mundo / Mi hombría es aceptarme diferente”.

—Pedro Lemebel.

Paráfrasis:



SEGUIMIENTO

Después de realizar el coloquio, foro o simposio, es importante abrir un espacio para la retroalimentación. Esta puede realizarse de manera oral o escrita. Lo esencial es que ayude a valorar el desempeño del grupo no en el afán de criticar por criticar, sino de encontrar las áreas de oportunidad para mejorar, corregir y adaptarse.

Durante el seguimiento podrían considerarse los siguientes puntos:

Preguntas y comentarios finales

Al final de las exposiciones se incluye una ronda de preguntas y respuestas con la finalidad de ampliar la reflexión. Una buena pregunta siempre ayuda a descubrir nuevos ángulos. Ejemplos:

- ✦ ¿Qué elemento del texto te ayudó más a construir tu interpretación?
- ✦ ¿Por qué relacionaste la obra con ese movimiento literario?
- ✦ ¿Qué aspecto de la obra te pareció más actual o importante?
- ✦ ¿Cambió tu opinión sobre el texto después de escuchar a tus compañeros?

ACTIVIDAD 25

Con el fin de darle seguimiento a la exposición encontrarás dos listas de cotejo: una de autoevaluación y otra de coevaluación, para que un compañero o compañera valore tu exposición.

Autoevaluación

Marca la opción que mejor evalúe tu desempeño.

Criterio	Sí	Parcialmente	No
Explicué con claridad la idea principal de mi reseña crítica.			
Utilicé ejemplos del texto para apoyar mi interpretación.			
Mencioné el movimiento literario o contexto de la obra.			
Hablé con volumen y ritmo adecuados.			
Identifiqué aspectos que puedo mejorar para futuras exposiciones.			

Coevaluación

Intercambia tu libro con el de un compañero para que evalúe tu exposición.

Criterio	Sí	Parcialmente	No
La exposición presentó claramente la obra elegida.			
Se explicó la idea principal de la reseña crítica.			
Se utilizaron ejemplos o citas del texto para apoyar las ideas.			
La interpretación fue clara y coherente.			
La persona expositora habló con claridad y seguridad.			
La exposición resultó interesante y fácil de seguir.			

FUENTES DE CONSULTA

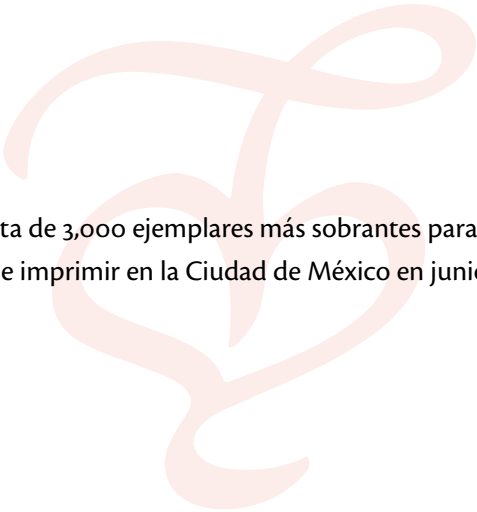
- Anderson Imbert, E. (2003). *Historia de la literatura hispanoamericana I: La Colonia. Cien años de república*. Fondo de Cultura Económica.
- Bajtín, M. M. (1989). *Teoría y estética de la novela: trabajos de investigación*. Taurus.
- Barthes, R. (2016). *Análisis estructural del relato*. Ediciones Coyoacán.
- Beristáin, H. (1995). *Diccionario de retórica y poética*. Porrúa.
- Calsamiglia Blancafort, H., & Tusón Valls, A. (1999). *Las cosas del decir: Manual de análisis del discurso*. Ariel.
- Cassany, D. (1999). *Construir la escritura*. Paidós.
- Cassany, D. (2012). *En_línea. Leer y escribir en la red*. Anagrama.
- Cassany, D. (1995). *La cocina de la escritura*. Anagrama.
- Colomer, T. (2024). *Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela*. Fondo de Cultura Económica.
- De Rougemont, D. (1983). *Amor y Occidente* (J. Ferrer Aleu, Trad.). Taurus.
- Eco, U. (1992). *Los límites de la interpretación* (H. Lozano, Trad.). Lumen.
- El País. (2014). *Libro de estilo*. Editorial Santillana.
- Melchor, F. (2026). *Aquí no es Miami*. Penguin Random House.
- Monsiváis, C. (2023). *Los rituales del caos*. Era.
- Paz, O. (1974). *Los hijos del limo: Del romanticismo a la vanguardia*. Seix Barral.
- Pimentel, L. A. (1998). *El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa*. Siglo XXI editores.
- Todorov, T. (2006). *Introducción a la literatura fantástica*. Paidós.
- Van Dijk, T. A. (1983). *La ciencia del texto: Un enfoque interdisciplinario*. Paidós.
- Vidal Lara, A. (2020). *Taller de lectura y análisis de textos literarios 2*. Ediciones Asterión.
- Vidal Delgado, L. (2025). *Taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental 2*. Ediciones Asterión.



FUENTES DE TEXTOS

- Alberti, R. (1968). *Roma, peligro para caminantes*. Cátedra.
- Bradbury, R. (2019). *Crónicas marcianas*. Minotauro.
- Bradbury, R. (2020). *El hombre ilustrado*. Editorial Minotauro.
- Bécquer, G. A. (2019). *Rimas, leyendas y narraciones*. Porrúa.
- Calderón de la Barca, P. (1635). *La vida es sueño* (Jornada 3, escena 19).
- Carballido, E. (2006). *D. F. 52 obras en un acto*. Fondo de Cultura Económica.
- Castellanos, R. (2025). *Modesta Gómez*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://materialdelectura.unam.mx/cuento-contemporaneo/13-cuento-contemporaneo-cat/42-015-rosario-castellanos?start=2>
- De la Cerda, D. (2023). *Perras de reserva*. Sexto Piso.
- Flaubert, G. (2006). *Madame Bovary*. Alianza Editorial.
- García Lorca, F. (1940). *Poeta en Nueva York*. Galaxia Gutenberg.
- García Márquez, G. (1967). *Cien años de soledad*. Editorial Sudamericana.
- García Montero, L. (1994). *Habitaciones separadas*. Colección Visor de Poesía.
- Gutiérrez Nájera, M. (s.f.). *La Duquesa Job*. En *Poesías completas*. Porrúa.
- Heker, L. (2016). *Cuentos reunidos*. Alfaguara.
- Lemebel, P. (1997). *Loco afán: Crónicas de sidario*. LOM Ediciones.
- López García, N. (2018). *Tierra mojada*. Pluraria.
- López Velarde, R. (1921). *La suave patria*. *El Maestro: Revista de Cultura Nacional*.
- Morejón, N. (1986). *Piedra pulida*. <https://www.lyrikline.org/es/poemas/mujer-negra-837>
- Pacheco, J. E. (1963). *El viento distante*. Ediciones Era.
- Pacheco, J. E. (2005). *La fábula del tiempo: Antología*. Ediciones Era.
- Paz, O. (1960). *Libertad bajo palabra*. Fondo de Cultura Económica.
- Peri Rossi, C. (2021). *Playstation*. Colección Visor de Poesía (núm. 714).
- Poe, E. A. (1845). *Broadway Journal*.
- Ramírez Juárez, A. (1987). *Rituales*. Fondo de Cultura Económica.
- Russell, B. (1986). *Elogio de la ociosidad*. Edhasa.
- Segovia, T. (1998). *Poesía (1943-1997)*. Fondo de Cultura Económica.
- Storni, A. (s.f.). *Tú me quieres blanca*. Ciudad Seva. https://ciudadseva.com/texto/tu-me-quieres-blanca/#google_vignette
- Taibo II, P. I. (1994). *Frontera de espejos rotos*. Roca.
- Voltaire. (2007). *Cándido*. Alianza Editorial.

Imágenes: ©Shutterstock y David Nieto.



Esta obra consta de 3,000 ejemplares más sobrantes para reposición.
Se terminó de imprimir en la Ciudad de México en junio de 2026.