

TEMA 34

Análisis y crítica literaria. Métodos, instrumentos y técnicas.

I. INTRODUCCIÓN

II. DESARROLLO DEL TEMA

1. La crítica literaria contemporánea: el inicio de un camino
2. La crítica literaria en los años 20: formalismo, New Criticism y Estilística
3. La renovación de los métodos crítico-literarios en los años 40: las teorías de la Escuela de Frankfurt
4. La crítica literaria a partir de los años 70: la escuela de la deconstrucción, posestructuralismo y estética de la recepción.
5. Nuevos acercamientos críticos en la actualidad
6. Propuesta didáctica para el desarrollo del tema en el marco escolar

III. CONCLUSIÓN

IV. BIBLIOGRAFÍA

- A. LEGISLATIVA
- B. IMPRESA

ONUBA.®

I. INTRODUCCIÓN

Copyright Onuba Oposiciones – www.onubaoposiciones.es - información@onubaoposiciones.es

Este contenido cuenta con derechos de autor. Queda prohibida su reproducción o transmisión, total o parcial, por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones magnéticas, almacenamiento de datos o sistemas de recuperación, sin la autorización por escrito de Onuba Oposiciones.

El siguiente tema se encuentra localizando dentro del currículo de los cursos de la ESO y Bachillerato, regidos por los decretos 102/2023 y 103/2023 para la Comunidad Autónoma de Andalucía, y tiene una importancia vital para regir las pautas que se tendrán en cuenta para confeccionar los comentarios críticos-literarios que se llevarán a cabo durante dichas etapas. De manera que su desarrollo permitirá al alumnado alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles 4 para garantizar una educación de calidad.

II. DESARROLLO DEL TEMA

1. La crítica literaria contemporánea: el inicio de un camino

Durante el siglo XIX, Europa fue testigo del surgimiento de diferentes escuelas que estudiaron por primera vez el hecho literario desde un punto de vista científico, de acuerdo con los movimientos positivistas que surgieron en la época. Fue en este momento cuando, en torno a la Universidad de Bilbao, se conforma un núcleo de autores, entre los que se encuentra Meléndez y Pelayo, que comienza a recopilar la literatura española desde una perspectiva historicista. Al fragor de las ideas estéticas de final de siglo, se va gestando una escuela que tendrá como objetivo principal crear una historia de la literatura.

Muchos de los discípulos de esta escuela irán por derroteros similares para trazar una historia estética de las ideas, aplicando estos métodos en el estudio de obras clásicas como *La Celestina*, *Poema de mio Cid* o la conformación de un canon de literatura medieval. Uno de estos autores será Menéndez Pidal, que aplicará estos métodos en el estudio de la literatura medieval y, concretamente, en el *Poema de mio Cid*, a través de las teorías popularistas.

Estos métodos todavía pecaban a principios del siglo XX de incurrir en errores propios del pensamiento romántico, ya que señalaban la vital importancia de los pueblos en la conformación de las obras literarias y de las vías orales a la hora de señalar la autoría de estas obras. Sin embargo, podemos señalar que esta escuela supuso el comienzo de la crítica literaria castellana, en torno a la cual, surgieron nuevos métodos como la escuela estilística de los años 20, que tuvo gran impacto en la crítica literaria española, como veremos posteriormente.

2. La crítica literaria en los años 20: formalismo, New Criticism y Estilística

Fue durante esta década cuando encontramos una auténtica revolución en las teorías crítico-literarias, debido a las ideas difundidas tras la publicación del Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure en 1916. Fue esta obra la que consiguió que el estudio del hecho literario se realizara teniendo en cuenta los diferentes planos lingüísticos, desde el plano fonético hasta el semántico.

Estas ideas calaron dentro de otros círculos durante los años 20, sobre todo en el Círculo de Praga y de Copenhague, que influyeron en el surgimiento del Formalismo Ruso, de la mano de Viktor Shklovski y Tinianov. En este círculo se comenzó a estudiar géneros como el cuento, teniendo en cuentas estas perspectivas; fruto de ello será la publicación de la obra Morfología del cuento, de Vladímir Propp, donde se estudia el género centrándose en conceptos estructuralistas. Los diferentes planos lingüísticos irían supeditado al fenómeno del extrañamiento, que supondría una desviación del lenguaje literario estándar. De esta forma se trataría de otro tipo de lenguaje, que conectaría con las funciones lingüísticas establecidas por Jakobson.

De manera que los objetivos del análisis formalista son:

- a) Estudiar a la obra literaria y a la forma lingüística como centro del análisis, desechando valoraciones biográficas, sociológicas o filosóficas.
- b) Centrarse en el estudio de las particularidades específicas de lo literario, lo que Jakobson llamaría la literariedad, que lo distingue de otros tipos de discursos.
- c) Explicar como lo literario produce efectos estéticos
- d) Distinguir en el interior de la obra literaria varios planos superpuestos que se relacionan entre sí
- e) Analizar los textos literarios para extraer inductivamente los principios generales del fenómeno literario.

Por otro lado, otra de las escuelas que surgirán en torno al estudio lingüístico del hecho literario y al fragor de las ideas estructuralistas, será la escuela estilística. Esta escuela puso en centro de sus estudios el concepto de círculo lingüístico, concepto que sirvió para adentrarse al estudio literario a través de diferentes pautas. El lector debía atenerse a su intuición para, a través del significante y , acercarse al núcleo sémico de la obra literaria. Uno de los máximos exponentes de esta escuela fue Leo Spitzer, quien llevó dichas teorías a otros países como España; fueron Amado y Dámaso Alonso, los que trazaron una serie de modos de conocimiento de la obra literaria aplicando estos métodos.

Dámaso aportó conceptos innovadores como el de “colorido vocálico”, que suponía poner el foco de atención en aspectos fonéticos del hecho literario. El estilo hermenéutico de Dámaso se basa en cuatro pasos, según Viñas Piquer (2002):

- a) El crítico parte de una serie de intuiciones relacionadas con su conocimiento de la personalidad del autor.

- b) Luego se aíslan una serie de elementos formales de obras de ese escritor para comprobar qué reacción suscitan en el lector.
- c) Se averigua si la reiteración del mismo rasgo formal lleva siempre a la reiteración de un mismo afecto de significado
- d) Y así pueden inferirse conclusiones tanto sobre la naturaleza literaria de la obra como sobre la biografía del autor.

Por último, otra de las escuelas que tuvieron repercusión durante esta década fue la “New Criticism”; esta escuela, surgida en Estados Unidos, entorno a las ideas de T.S Eliot, intentó poner en el centro de atención del hecho literario la obra de una manera intrínseca en cuenta datos biográficos como había sucedido hasta entonces. En su ensayo más celebre, *Tradition and the individual talent* (de 1920), se plantea que toda obra está presente la tradición anterior, pues el escritor lee a otros autores y conoce los géneros, las convenciones literarias, etc. El crítico debe valorar la obra en comparación con lo que otros han hecho antes. Para ello el lector debía evitar cualquier lectura a apriorística, lejos de las tendencias historicistas que habían copado el protagonismo hasta entonces.

El New Criticism norteamericano es la fusión del desarrollo de las ideas de Richards y Eliot. A pesar de la enorme heterogeneidad, cabe establecer algunos principios estéticos y metodológicos comunes:

- a) Reacción contra la crítica erudita biografista y la impresionista, aquella que se basa en las reacciones subjetivas del crítico. No interesa pues tanto el autor de la obra ni el crítico como receptor, sino la obra en si
- b) El poema es fruto de la inteligencia y la disciplina que busca la perfección, no de irracionales impulsos del alma, como piensan los románticos.
- c) El método para analizar la obra considera esta como un todo, una estructura compuesta por diversos elementos que no cabe disociar. El crítico ha de abandonar sus gruñidos emotivos y centrarse en el estudio desapasionado y objetivo del texto.

Sin llegar a construir un claro sistema de análisis, los new critics encabezaron una reacción contra los críticos historicistas denunciando lo que consideraban cuatro falacias:

- 1) La falacia intencional. Con este título, Wimsatt publicó en 1946 un artículo el que advertía sobre el riesgo de confundir el poema con las circunstancias que lo originaron
- 2) La falacia afectiva. Otro artículo apareció en 1949 con este título, escrito por el filósofo Monroe Beardsley, y en él se denunciaba el error de priorizar los efectos producidos en el lector pues había la veda para todo tipo de subjetivismo impresionista.
- 3) La falacia biografista. Denunciaba la creencia de que el poema es el espejo de las vivencias del autor
- 4) La falacia de la comunicación. Atacaba la tendencia de los criterios a interpretar los textos como doctrinas particulares desatendiendo la forma.

Todas estas escuelas supusieron una auténtica renovación en los planteamientos crítico-literarios, ya que plantearon el hecho literario como un signo compuesto de diferentes planos.

3. La renovación de los métodos crítico-literarios en los años 40: las teorías de la Escuela de Frankfurt

A diferencia de las escuelas formalistas, a partir de la década de los años 40, se comenzó a plantear otras cuestiones del hecho literario al fragor de las teorías marxistas. Estas ideas fueron calando en la conformación de la Escuela de Frankfurt, que tuvo en cuenta elementos centrales como el papel del público o de la propia divulgación de la obra literaria. Autores como Walter Benjamín o Adorno, aplicaron perspectivas sociológicas al estudio de la obra de arte verbal, para adentrarse en el fenómeno de su recepción y contexto.

Su teoría crítica denunciaba los peligros del capitalismo y la sociedad de consumo y especialmente su poder para manipular a través de los medios de comunicación de masas. Forzados a emigrar tras el nazismo, algunos se instalaron en Nueva York y no volvieron a Frankfurt hasta mitad del siglo XX.

Fueron estos autores los que aportaron nuevas técnicas que entroncaban con los conceptos kantianos de “estética de la sensibilidad”; el propio Walter Benjamín en su obra *La obra artística en su época de reproducción*, habla del concepto de pureza que quedaba corrompida cuando la obra literaria era recibida de manera diferente dependiendo del contexto del público.

Defendía esta escuela el arte de vanguardia, frente al realismo social del marxismo ortodoxo. El arte es un tipo de conocimiento, pero no se alcanza solo mediante el reflejo de la realidad. Fue Adorno quien centró su atención en el sustrato crítico que debía contener toda obra relevante, siguiendo las pautas del teatro comprometido de Bertolt Brecht. Estas teorías tuvieron vital importancia en el protagonismo de elementos que habían quedado en el formalismo relegados a un segundo plano como el público o los factores de reproducción en masa.

4. La crítica literaria a partir de los años 70: la escuela de la deconstrucción, posestructuralismo y estética de la recepción.

A partir de las perspectivas sociológicas y las teorías marxistas, surgieron teorías posestructuralistas que pusieron el acento en el papel de la recepción y del propio público, que tenía el protagonismo para construir su propia obra literaria. Una de estas escuelas fue la crítica de la deconstrucción, de la mano de Roland Barthes, que con su artículo “La muerte del autor”, favoreció la importancia de la recepción de la obra literaria. El autor, como dice Barthes, no son más que el punto de partida de un análisis cuyo horizonte es

el lenguaje, ya que no puede haber una ciencia de Dante o de Shakespeare, sino únicamente una ciencia del discurso. El autor se limita a imitar un gesto siempre, nunca original, puesto que el único poder que tiene es el de mezclar las escrituras. Por eso la labor del crítico está en desenredar la estructura del texto, más que desvelar un significado múltiple. Por otra parte, aplico estas teorías al género narrativo, siguiendo los planteamientos lingüísticos formalistas.

Por último, otra de las escuelas que cobró voz en estas décadas fue la estética de la recepción. Esta escuela concebía la obra de arte verbal como un hecho abierto, donde el signo lingüístico debía tener en cuenta el papel de factores extralingüísticos. Uno de los autores que favoreció en la conformación de esta teoría sería Umberto Eco, con su *Opera Aperta*, en la que incorpora el concepto de recepción. Jauss estableció siete tesis para una nueva historia de la literatura:

- A) El objeto fundamental de la historia de la literatura es el estudio de la relación dialógica entre el escritor y el lector
- B) El análisis de la experiencia literaria del lector escapa al psicologismo amenazador, pues la recepción se produce a partir de la forma en que previamente se ha entendido el género, la forma y la temática de las obras conocidas ya antes, y a partir de la oposición entre lenguaje poética y lenguaje práctico.
- C) El carácter estético de la obra viene determinado por la manera y el grado en que la obra ejerce la influencia sobre los lectores.
- D) La reconstrucción del horizonte de expectativas y las consecuencias que tuvo en la recepción nos permite comprender como fue entendida entonces la obra.
- E) Hay que encuadrar la obra literaria dentro de la secuencia literaria, ya que la recepción del lector no es pasiva sino activa, y por otra parte, el autor da paso a nuevas creaciones que pueden responder a problemas no solucionados en las obras anteriores.
- F) La historia de la literatura no ha de ser únicamente una relación sincrónica de hechos literarios, sino que ha de ser posible un corte sincrónico en un momento de la evolución para clasificar la variedad heterogénea de obras simultáneas en sus estructuras equivalente, opuestas y jerárquicas y descubrir así un sistema amplio de relaciones dentro de la literatura de un momento histórico.

Estas escuelas siguieron los planteamientos concebidos por las teorías sociológicas y favorecieron en el protagonismo del elemento que las teorías inmanentes habían dejado en el ostracismo hasta entonces.

5. Nuevos acercamientos críticos en la actualidad

Al fragor de las teorías posestructuralistas, han surgido en la actualidad nuevos acercamientos teniendo en cuenta la otredad y sujetos que habían estado silenciados en la crítica literaria hasta el momento como en las teorías feministas o en la conformación de un canon que tuviera en cuenta elementos que englobaran conceptos y obras fuera de la historia crítica.

Bajo la etiqueta de feminismo se han ido enmarcando una serie de autoras de la más diversa ideología que tienen en común la denuncia de lo femenino como construcción cultural devaluada. Derivado del carácter militante de algunos trabajos críticos, surge la idea de que ninguna crítica literaria es neutral, pues uno ve la realidad, lee un texto y escribe sobre él desde una determinada posición en el mundo: como obrero o como empresario, como mujer o como hombre.

En los últimos años, los estudios feministas se interesan no solo por buscar ciertamente la igualdad de los géneros, sino también por una búsqueda de lo femenino a través de los textos literarios, como podemos ver en la poesía de Gioconda Belli o Alejandra Pizarnik. La teoría feminista francesa, en conjunción con el psicoanálisis, el marxismo y el existencialismo, se interesa entre otras cuestiones por la especificidad de la mujer en su relación con el lenguaje y con la obra literaria.

6. Propuesta didáctica para el desarrollo del tema en el marco escolar

De acuerdo con el decreto 102/2023 que rige el currículo de Secundaria para la Comunidad Autónoma de Andalucía, planteamos la siguiente situación de aprendizaje para un nivel de 3º ESO con una temporalización de cuatro semanas (12 sesiones), en la que nuestros alumnos tendrán que realizar como producto final una reescritura creativa de un cuento tradicional. La necesidad de esta situación parte de conocer las técnicas de crítica literaria actuales. Las competencias clave que integran nuestra situación son la CCL, CD, CC y CCEC. Esta situación se vincula con los ODS 10 y 16 y el reto 3 del siglo XXI. Los criterios de evaluación que tendremos en cuenta será la planificación y ejecución de la escritura creativa, el uso correcto del registro literario y la adecuación a la tipología narrativa. En la primera sesión se explicará en qué consiste el producto que tiene que hacer el alumnado. Se entregará un cuestionario sobre qué saben de los cuentos tradicionales. En la segunda sesión se leerá fragmentos de cuentos tradicionales. En la tercera y cuarta sesión, los alumnos deberán confeccionar su propio guion de un nuevo cuento tradicional con un enfoque feminista. En las sesiones cinco y seis, los alumnos grabarán este cuento en formato podcast. En la sesión ocho, se dedicará a la lectura obligatoria del trimestre. En las sesiones nueve y diez, se dedicará al visionado de los trabajos. En la sesión once, se hará una prueba objetiva sobre lo aprendido y en la sesión doce, se pasará un cuestionario sobre lo aprendido en clase, así como las principales dificultades que se han tenido en cuenta para realizar las tareas.

III. CONCLUSIÓN

Queda evidenciado que la obra literaria puede ser objeto de múltiples miradas que focalizan la atención sobre unos u otros aspectos. Por eso es necesario conocer las distintas teorías y movimientos que han priorizado la atención crítica sobre las distintas teorías y movimientos que han priorizado la atención crítica sobre las distintas facetas del hecho literario. Ahora bien, la multiplicidad de enfoques no es negativa ni positiva. No se puede comprender una obra literaria aplicando solo una teoría. Cualquier obra literaria, como cualquier otro objeto de investigación pasa por el pluralismo de enfoques porque es inabarcable. En definitiva, la crítica literaria, como una de las ramas de la ciencia de la literatura, muestra una situación multiparadigmática que nos debería llevar a ensayar técnicas, métodos y formas de acercarse a lo literario de una manera interfocal.

IV. BIBLIOGRAFÍA

A. LEGISLATIVA

ORDEN de 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las diferentes etapas educativas (BOJA 02-06-2023). Anexo I. Anexo II. Anexo III. Anexo IV. Anexo V. Anexo VI. Anexo VII. Anexo VIII. Anexo IX. Anexo X.

DECRETO 102/2023, de 9 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-05-2023).

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 09-04-2022).

REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 30-03-2022).

B. IMPRESA

Aguiar e Silva, V. M de (1975): *Teoría de la literatura*. Madrid, Gredos.

Aullón de Haro, P. (1994). *Teoría de la crítica literaria*. Madrid, Trotta.

Chimirri, H (1991): *Enciclopedia de la literatura*. Barcelona, Ediciones B.

Domínguez Caparros, J. (1989): *Crítica literaria*. Madrid, Uned.

Estébanez Calderón, D. (2001)). *Diccionario de términos literarios*. Madrid, Alianza.

Gómez Redondo, F (1996): *La crítica literaria del siglo XX*. Madrid, Edaf.

Pozuelo Yvancos, J. M. (1988): *Del formalismo a la neorretórica*. Madrid, Taurus.

Viñas Piquer, D (2002): *Historia de la crítica literaria*. Barcelona, Ariel.

Wellek, R. (1988): *Historia de la crítica moderna*. Madrid, Gredos.