

ORIGEN Y GÉNEROS LITERARIOS

La literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión artística, caracterizada, según el Diccionario de la Real Academia Española, por la “expresión verbal”. De esta forma, es aquel arte que alcanza sus fines estéticos mediante la palabra, que puede ser oral, pero es mayormente escrita.

Nunca resulta fácil justificar qué es y qué no es literatura, ya que se trata de un concepto construido históricamente y se han escrito textos que hoy se consideran literarios antes de que su definición existiera. Por lo tanto, este concepto ha sido revisado y redefinido numerosas veces a lo largo del tiempo, y existen múltiples posibles definiciones.

Sin embargo, podemos identificar que uno de los rasgos singulares de la literatura es su uso del lenguaje, puesto que se diferencia del uso ordinario o cotidiano. El lenguaje literario se caracteriza por ser artificial y por perseguir un **fin estético**, en lugar de ser natural, práctico, funcional o informativo. Esto se logra mediante el empleo de figuras retóricas, la construcción del ritmo, el uso de la rima o los cambios en la sintaxis y el sentido de las palabras. En los textos literarios, generalmente se transmiten contenidos emocionales y sentimentales o ficcionales.

La literatura es un campo de estudio en sí misma: sirve de objeto de estudio a la teoría literaria y a la crítica literaria, así como a la filología y a la historia de la literatura.

La literatura suele presentar las siguientes características:

- Usa el lenguaje verbal con fines estéticos. Emplea distintos procedimientos que se diferencian del uso cotidiano del lenguaje y que modifican la forma del texto de manera creativa.
- Acude a herramientas retóricas. Por ejemplo, mediante el ritmo y la rima, se modifica el sonido de un poema, y con las figuras retóricas se usan las palabras con significados distintos a los habituales.
- Se clasifica en géneros literarios. Antiguamente eran tres: la épica, la tragedia y la comedia. Actualmente se divide en narrativa, dramaturgia, poesía y ensayo.
- Tiene una definición cambiante. Su definición se ha ido modificando con el transcurrir de los años, y se van incorporando a la literatura textos que originalmente no se consideraban literarios, como cartas, diarios y textos científicos.
- Abarca distintos movimientos. Su historia comprende etapas, movimientos, corrientes y escuelas. Sin embargo, muchas obras no se circunscriben a una clasificación específica, sino que reflejan únicamente el estilo de un autor.

El libro de los muertos egipcio fue una de las primeras obras literarias.

La palabra literatura proviene del latín *litteratura*, que a su vez deriva de *littera*, término que hace referencia a letra y que en plural designa a los textos escritos. Es difícil precisar cuándo y dónde surgió la literatura. Sin embargo, se puede establecer que las primeras narraciones fueron orales y que se transmitieron de generación en generación. Además, se sabe que la primera tradición formal fue la épica, que cumplía con roles fundacionales y contenía no solo gestas militares, sino también las visiones cosmológicas y religiosas de sus pueblos.

En ese sentido, son importantes ejemplos la *Epopéya de Gilgamesh* (2500-2000 a. C.), que es uno de los textos más antiguos conocidos y fue escrito en tabletas de arcilla en la antigua Sumeria; o el *Libro de los muertos* egipcio, que fue empleado en ritos fúnebres del Imperio Nuevo desde 1540 a. C. hasta cerca del 60 a. C.

La tradición literaria occidental tiene su inicio formal en la Antigua Grecia, con la elaboración de los textos épicos atribuidos a Homero (c. siglo VIII a. C.): la *Ilíada* y la *Odisea*, que narran eventos de la guerra de Troya y de los héroes involucrados. Estos textos fueron recitados oralmente y se componían en verso. Por otro lado, inspiraron a creadores posteriores de la misma tradición cultural a componer las grandes tragedias griegas: los notables dramaturgos **Esquilo** (c. 525-c. 456 a. C.), **Sófocles** (496-406 a. C.) y **Eurípides** (c. 480-406 a. C.).

A la misma tradición pertenecen comediantes como **Aristófanes** (444-385 a. C.) y el primer teórico de la literatura, **Aristóteles** (384-322 a. C.). Su *Poética* fue el primer intento en la historia de organizar, clasificar y comprender metódicamente la creación literaria. La importancia de este texto es tal que aún hoy muchos de sus términos son de uso corriente en la crítica y la teoría literarias.

La literatura griega fue luego heredada por los romanos, quienes perpetuaron su tradición estética en más de un sentido.

Se destaca la épica fundacional del poeta Virgilio (70-19 a. C.), *Eneida*, en la que se vinculaba la fundación del Imperio romano con los sobrevivientes troyanos de la guerra. Además, se inventaron otros tipos de composiciones, como la oda y la elegía.

En la **Edad Media**, la tradición grecolatina fue rechazada y el cristianismo impuso su imaginario religioso, sus valores y sus propias formas literarias. Así, la literatura culta medieval se centró en la **experiencia divina**, pero también en el **amor cortés**. En esta época, además, se produjo literatura popular, como los romances y los cantares de gesta, cuya circulación fue primordialmente oral, aunque también se escribieron algunas obras, como las novelas de caballería.

Recién en el siglo XIV, a finales del Medioevo y comienzos del **Renacimiento europeo**, nació algo semejante a lo que hoy en día comprendemos como literatura. En las obras literarias se retomaron los ideales clásicos de armonía y equilibrio y se incorporaron las cosmovisiones del humanismo. En este período se destacan los poemas de Francesco Petrarca (1304-1374) y la novela *Don Quijote de la Mancha* de Miguel de Cervantes (1547-1616), que dio nacimiento a la novela moderna. También fue importante la literatura isabelina con la dramaturgia de **William Shakespeare** (1564-1616), central en la tradición de Occidente.

Desde entonces, la literatura prosiguió una marcha de constante innovación y renovación, de la mano de las corrientes filosóficas que imperaron en adelante. Así, hubo una sucesión de distintos **movimientos literarios**, tales como el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo.

Con los cambios que trajo el capitalismo en el siglo XX y la revolución científico-tecnológica, nacieron las **vanguardias artísticas**, en las que se planteó que la literatura debía buscar nuevas y más libres formas de expresión.

La novela fue el género más visible de la época contemporánea. Así, dio pie al surgimiento de formas mixtas o transgénicas, características de los inicios de la globalización, hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI.

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA

La literatura es una de las grandes formas de expresión artística de todos los tiempos, cuyo material de trabajo es uno de los más característicos de la humanidad: el lenguaje.

A lo largo de su vasta y compleja historia, la literatura, por un lado, ha producido cambios profundos en la cultura y la forma de pensar del ser humano y, por otro lado, ha sido un poderoso espejo de distintas épocas, puesto que muchas obras han representado las características de su contexto.

De este modo, la literatura es útil para reflexionar sobre la realidad y para plantearse cómo se pueden mejorar distintos aspectos de la vida. También sirve para conocer otras formas de comprender el mundo y para que circulen diferentes tipos de ideas.

Además, leer obras de ficción permite que las personas puedan nombrar nuevos elementos y amplíen su vocabulario, y que sean más imaginativas, creativas y analíticas en distintas esferas de su vida, como el trabajo y la escuela.

La literatura no posee una clasificación universal o estándar, dado que se la suele clasificar más bien conforme a su época de producción, a las técnicas o recursos que emplea o a su tema principal. Entre los tipos más frecuentes se cuentan:

Literatura antigua. Obras que pertenecen a la Edad Antigua (3300 a. C.-476 d. C) y que en su mayoría son textos religiosos, épicos o de naturaleza similar. Por ejemplo: la *Odisea* de Homero.

Literatura clásica. Obras que pertenecen a la era clásica grecorromana, es decir, la literatura griega y la romana. Por ejemplo: la *Metamorfosis* de Ovidio.

Literatura contemporánea. Obras que se produjeron a partir de 1940 hasta la actualidad. Por ejemplo: *Cien años de soledad* de Gabriel García Márquez.

Literatura vanguardista. Obras que responden al mandato de las vanguardias artísticas y que buscan nuevas y revolucionarias formas de comprender el hecho artístico. Por ejemplo: *Caligramas* de Guillaume Apollinaire.

Literatura mística. Obras que responden a una cultura religiosa, es decir, que aborda temas religiosos o relata episodios místicos y trata sobre la unión del individuo con Dios. Por ejemplo: *Las moradas* de Santa Teresa de Jesús.

Literatura romántica. Obras cuyos valores tendían a la exaltación de la subjetividad del artista, del mundo de las emociones y de la irracionalidad. Por ejemplo: *Lucinda* de Friedrich Schlegel.

Literatura de ciencia ficción. Obras en las que se plantean situaciones imaginarias o irreales relacionadas con posibilidades técnicas futuras o teorías científicas. Por ejemplo: *El hombre bicentenario* de Isaac Asimov.

Literatura realista. Obras en las que se busca representar a los personajes y las situaciones de acuerdo con los principios del mundo real. Por ejemplo: *Rojo y negro* de Stendhal.

Literatura fantástica. Obras cuyas historias se alejan del mundo real y tienen sus propias normas para dar cabida a eventos y personajes mágicos, irreales o sobrenaturales. Por ejemplo: *El Señor de los Anillos* de J. R. R. Tolkien.

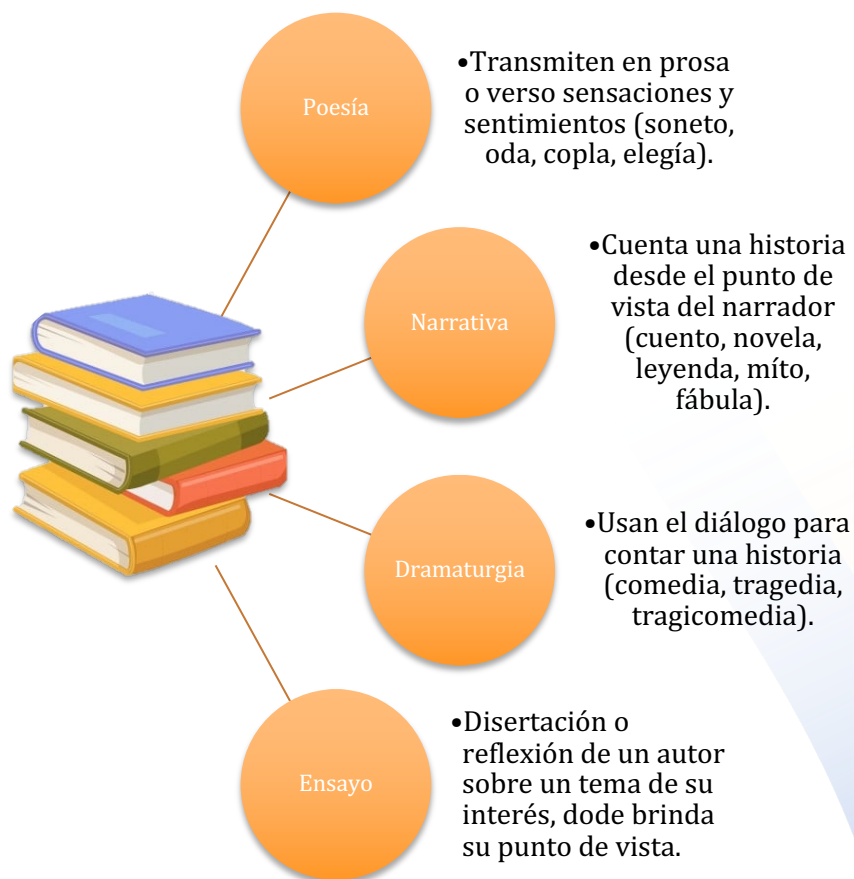
Literatura oral. Es previa a la escritura o propia de tradiciones populares ajenas a la escritura y se transmite oralmente de generación en generación. Por ejemplo: los cuentos de hadas tradicionales.

GÉNEROS LITERARIOS

Son los distintos grupos en los que se pueden clasificar las obras literarias según sus características compositivas.

Los géneros les ofrecen a los escritores un conjunto de reglas por las que se pueden guiar para componer sus obras. Sin embargo, estas reglas se pueden romper, y esa dinámica es la que introduce el cambio en la literatura.

Los géneros literarios modernos son cuatro:

La **poesía** deriva del género clásico lírico. Originalmente, sus textos se escribían en versos rimados, aunque actualmente predomina el verso libre.

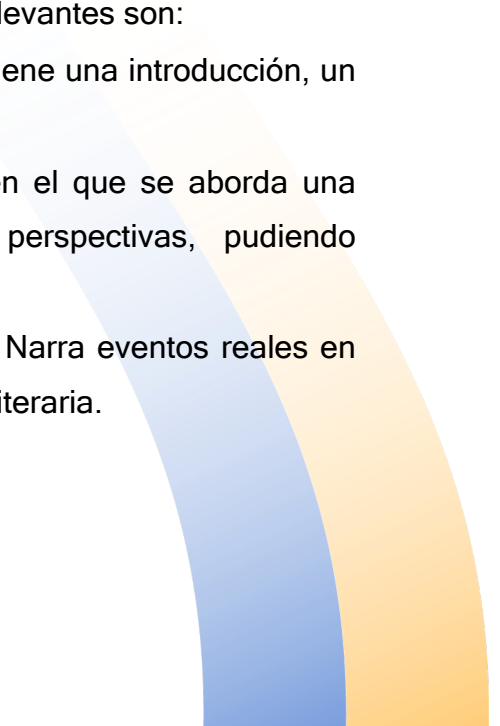
En el presente, es el género con menos reglas de todos, cuyo único rasgo común es tener una descripción subjetiva de la realidad o una expresión de sentimientos y emociones del yo lírico, empleando para ello metáforas, imágenes y juegos de palabras con un sentido no necesariamente claro o comprensible.

Los subgéneros de la poesía o tipos de composiciones poéticas más relevantes son:

- **Soneto.** Poema formado por dos cuartetos (estrofas de cuatro versos de once sílabas con rima consonante) y dos tercetos (estrofas de tres versos de once sílabas con rima consonante), que puede tratar sobre distintos temas.
- **Oda.** Poema que puede tener distintas estructuras y cuyo tema es la celebración de un evento o la alabanza de una persona.
- **Romance.** Poema extenso de versos de ocho sílabas con rima asonante en los versos pares, que relata historias de diversos temas.

La **narrativa** deriva del género clásico épico. Se caracteriza por la presencia de un narrador que cuenta una historia en la que participan uno o más personajes.

Algunos de los subgéneros o tipos de textos narrativos más relevantes son:

- **Cuento.** Composición narrativa breve o mediana que contiene una introducción, un nudo y un desenlace.
 - **Novela.** Subgénero narrativo más extenso y complejo, en el que se aborda una historia con muchos personajes o desde distintas perspectivas, pudiendo incorporar información suplementaria, desvíos o demoras.
 - **Crónica.** Se encuentra entre la literatura y el periodismo. Narra eventos reales en orden cronológico mediante técnicas propias de la ficción literaria.
-

La **dramaturgia** es el conjunto de piezas teatrales, es decir, textos que avanzan con el diálogo y las acciones de los personajes. Está ligado a una representación escénica.

Los subgéneros más destacados de la dramaturgia son:

- Comedia. La historia se aborda desde una perspectiva humorística, tiene final feliz.
- Tragedia. Generalmente tiene un desenlace funesto para el héroe o la heroína.
- Tragicomedia. Mezcla características de la tragedia y de la comedia.

El **ensayo** o género didáctico es un género moderno en el que un autor reflexiona diserta o sobre un tema de su interés, ofreciendo información y conclusiones de tipo subjetivo y sin ningún otro fin que el de abordar el tema y expresar un punto de vista.

Referencia:

Giani. Carla. (2024) Literatura. Enciclopedia Concepto. Recuperado de: <https://concepto.de/literatura/>