

Sobre el placer de leer historias

En este texto se invita al lector a reflexionar sobre el placer que produce contar y que nos cuenten historias. A partir de esta experiencia personal y compartida se ofrece una tipología de los tres modos universales de narrar: clásico, moderno y posmoderno. Se señalan algunos ejemplos canónicos de cada uno de estos paradigmas (o modelos) narrativos y se mencionan algunas investigaciones recientes sobre el arte de narrar.

A todos nos gusta que nos cuenten historias. Y todos somos narradores. Pero algunos somos narratólogos y nos preguntamos: ¿qué es una buena historia? Más aún: ¿qué es una historia?

¿Qué tienen en común las historias que vemos en el cine, las que leemos en una novela, un cuento o una minificción, y las que disfrutamos en el teatro, en una historieta o en una conversación?

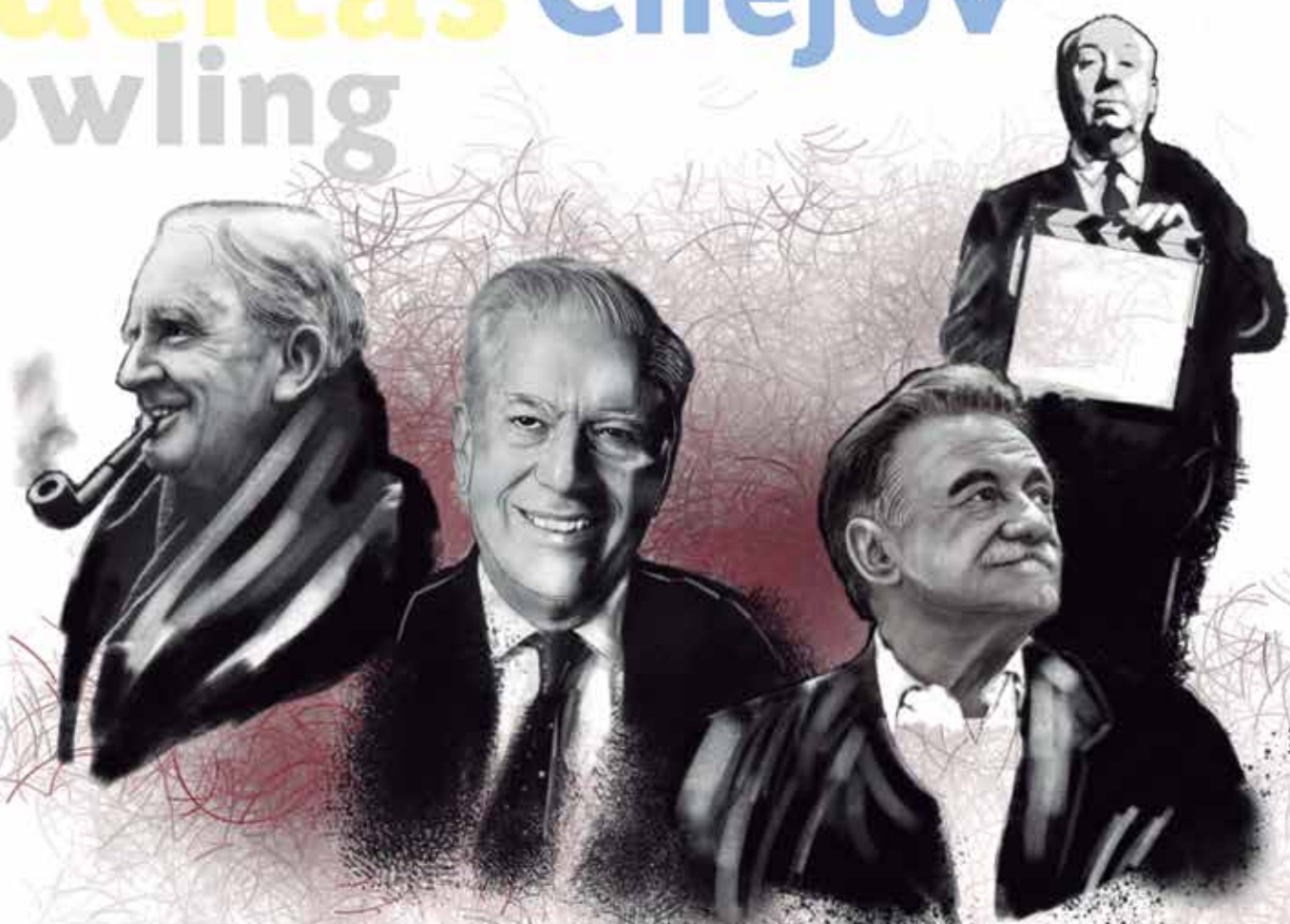
¿Qué respuestas ofrece la narratología a estas preguntas?

La clave de toda narración se encuentra en un par de elementos fundamentales, ligados a la condición humana: una secuencia *lógica* (*Nachschlag*) y una secuencia *cronológica* (*Vorschlag*). La primera está definida por relaciones de causa y efecto. La segunda se define por relaciones de antes y después. Toda la experiencia humana está contenida en estos principios universales.

Y, sin embargo, no todas las historias son iguales. Algunas siguen un orden lógico y cronológico. A estas historias las llamamos *clásicas*, y suelen estar organizadas siguiendo reglas genéricas. Tienen un orden claro y utilizan un lenguaje didáctico, accesible y con frecuencia entretenido. Y siempre terminan con una sorpresa, donde se revela el sentido de la historia.

¿Ejemplos? La *Odisea* y la *Iliada*; las parábolas místicas, desde las bíblicas hasta las budistas y sufís; los cuentos para niños; las novelas decimonónicas; los cuentos fantásticos del canon francés; las películas de la Época de Oro (años 1930 a 1950); Hitchcock; Vargas Llosa; Benedetti; los cuentos mexicanos de inicios del siglo XX y sus herederos (Reyes, Azuela, Valadés, Zepeda, Revueltas); Tolkien, Rowling, Bradbury; casi todo Chéjov.

Hitchcock
Bradbury Vargas Llosa
Benedetti
Reyes Tolkien
Evueltas Chéjov
Rowling

zuela Valadés Zepeda

Otras historias se alejan de este orden. Pueden empezar en cualquier momento de la secuencia y crean su propia lógica. Son narraciones experimentales. A estas historias las llamamos *modernas*, y suelen ser extrañas, únicas, irrepetibles. Exigen que el lector desaprenda lo que aprendió al leer las historias clásicas, y que desentrañe un sentido oculto, misterioso, confuso. En estas historias el final queda abierto o hay más de un final.

¿Ejemplos? Franz Kafka; las nuevas olas y el cine de autor; el *nouveau roman* francés. En México, la narrativa intimista del medio siglo (Fuentes, Arredondo, García Ponce, Garro). El realismo mágico, la narrativa barroca y otras vanguardias: Rulfo, García Márquez, Asturias, Carpentier, Luis Rafael Sánchez. Las novelas de Cortázar.

En los últimos 50 años se ha creado un tercer tipo de historia, en la que se yuxtaponen las dos formas anteriores (clásica y moderna). A estas historias paradójicas las llamamos *posmodernas*, y suelen ser irónicas y lúdicas. Con frecuencia tratan sobre el proceso de leer o escribir. El lector debe convertirse en un cómplice de la escritura para disfrutar sus propuestas narrativas. En estas historias el final es un *simulacro* de revelación.

¿Ejemplos? Todo Borges. Los cuentos de Cortázar. Barthelme. Woody Allen, Christopher Nolan, *Amélie*. Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco, Fernando del Paso. La minificción híbrida y metaficcional: Galeano, Britto, Shua, Guedea, Luisa Valenzuela, Dina Grijalva. Las relecturas irónicas de Ovidio, Cervantes y Shakespeare. La narrativa infantil más irreverente y lúdica. Las biografías ficcionalizadas y los documentales contados como si fueran ficción.

La creación de una teoría literaria se sustenta en una tipología universal. La tipología que presento aquí, y que he desarrollado en varios libros, permite estudiar cualquier narración. Veamos algunos casos particulares, que pueden tener interés general.

La película *O* es una versión de *Otelo*, de Shakespeare, donde el protagonista ya no es un árabe de piel oscura, sino un jugador de basquetbol negro en una universidad estadounidense. Pero los celos siguen siendo el origen de la tragedia que él mismo termina produciendo.

El volumen *99 Ways to Tell a Story. Exercises in Style*, del dibujante Matt Madden, es la versión gráfica de una misma historia trivial, contada de 99 formas distintas, cada una de ellas en una página, como un homenaje al libro *Ejercicios de estilo*, de Raymond Queneau.

El escritor mexicano Edmundo Valadés creó y dirigió la revista *El cuento* durante 35 años, de 1964 a 1989. En los más de 150 números publicados en formato de libro se seleccionaron más de 2 000 cuentos canónicos de todo el mundo. Estos cuentos y otros materiales de la revista están disponibles en formato digital, como un homenaje al centenario del nacimiento de Valadés, en el sitio de acceso gratuito: <www.elcuentorevistadelaimaginacion.org/reservacion/index.php>.

The Adventures of Hergé es una biografía del dibujante creador del personaje Tin Tin. Esta biografía, elaborada en el mismo estilo de los dibujos de Hergé, presenta la vida del dibujante como una aventura de espionaje típica del personaje creado por él mismo.

The Postmodern Bible es un volumen colectivo producido por un grupo de investigadores de la Universi-

dad de Yale que han estudiado los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento desde la perspectiva de la semiótica, la intertextualidad, el feminismo, la teoría de la recepción, el postestructuralismo y la narratología.

Éstos son sólo algunos ejemplos tomados al azar de entre millones de posibles historias que nos rodean. El ser humano es *Homo narrans*. Somos humanos porque contamos historias. Y sobre todo, inevitablemente, creamos nuestra propia historia personal. La narratología es una aproximación teórica a este terreno de la experiencia, a la vez personal y universal. Común e irreplicable. La historia de nuestras vidas y el futuro de la imaginación.

Lauro Zavala es doctor en Literatura Hispánica por El Colegio de México. Es investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco) y profesor invitado en la New York University. Autor de 50 libros universitarios sobre teoría narratológica y temas relacionados, entre los más recientes: *Manual de análisis narrativo*, *Cómo estudiar el cuento*, *Cine y literatura*, *La minificación bajo el microscopio*, *Paseos por el cuento mexicano contemporáneo* y *La seducción luminosa (Teoría y práctica del análisis cinematográfico)*. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias desde 2011. zavala38@hotmail.com

Para saber más

- Aronne Amestoy, Lida (1976), *América en la encrucijada de mito y razón*, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro.
- Auerbach, Eric (1947), *Mímesis*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Barthes, Roland (1984), *Lección inaugural*, México, Siglo XXI Editores.
- Booker, Christopher (2010), *The Seven Basic Plots*, Nueva York, Continuum.
- Booth, Wayne (1967), *Retórica de la ficción*, Buenos Aires, F. Bosch.
- Bourneuf, R. y R. Ouellet (1975), *La novela*, Barcelona, Ariel.
- Branigan, Edward y Warren Buckland (eds.) (2015), *The Routledge Encyclopedia of Film Theory*, Nueva York, Routledge.
- Hermann, David et al. (eds.) (2011), *The Routledge Encyclopedia of Narrative Theory*, Nueva York, Routledge.
- Samperio, Guillermo (2002), *Después apareció una nave. Recetas para nuevos cuentistas*, México, Alfaguara.
- Zavala, Lauro (2007), *Instrucciones para eliminar a un profesor. Viñetas de la vida académica*, México, Praxis.