

Utilización de intertextos para motivar la lectura en estudiantes universitarios

Lucila Gutiérrez Santana
Universidad de Colima

La naturaleza de todo texto es la de ser una especie de pre-texto para el inicio de las asociaciones intertextuales de cada lector virtual.

Lauro Zavala

Resumen

Al hacer uso de los intertextos en su acercamiento a la literatura, los alumnos de cuarto y quinto semestres de la licenciatura en letras y periodismo de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, relacionaron el texto original con sus derivados en el mismo lenguaje o en uno diferente (cine, música, etcétera). El objeto de estudio fueron obras de la literatura hispanoamericana (en prosa y en verso) que cuentan con interpretaciones desde otras disciplinas, como adaptaciones al cine, teatro, canciones de diversos géneros, documentales, entre otros. El ejercicio se llevó a cabo durante los semestres de enero-junio y agosto-diciembre de 2003. Al relacionar la obra con algún texto conocido por ellos se facilitaba el acceso a la misma, y el interés por leer textos que aún no conocían.

Palabras clave

Lectura, intertextualidad, cine y literatura.

The use of intertexts for encourage university students into reading

Abstract

By making use of intertexts in his approach to literature, students in fourth and fifth semester of the Bachelor of Lyrics and Journalism at the Faculty of Lyrics and Communication at the University of Colima related the original text with its derivatives in the same language and also in a different language (film, music, and so on). The object of this study works on American literature (prose and verse), featuring performances from other disciplines such as film adaptations, theater, songs of different genres, documentaries, etc. This exercise was carried out during the semester from January to July and August to December of the year 2003. By comparing them to a text that they were well familiar with caused an easy reaction, and the interest to read new texts was a positive impact on people.

Keywords

Reading, intertextuality, film and literature.

En el presente trabajo se da a conocer una experiencia docente al trabajar con estudiantes de la Universidad de Colima, tanto en el curso correspondiente a Literatura Iberoamericana I (narrativa), impartida en el cuarto semestre de la currícula de la licenciatura en letras y periodismo, como en literatura Iberoamericana II (poesía), del quinto semestre de la misma licenciatura, donde se utilizaron intertextos para motivar a los alumnos en su descubrimiento de la literatura. Se trabajó con 24 alumnos en literatura Iberoamericana I y 23 en literatura Iberoamericana II; ambas materias constan de tres evaluaciones parciales y se hizo uso de los intertextos en cada una de éstas durante los semestres.

En un sentido amplio, intertextualidad quiere decir transposición de un sistema de signos en otro, podemos señalar que tanto los videos musicales como algunas canciones populares se apropian de un sistema ya existente de significantes a partir del cual se estructura otro. En el caso de los videos musicales, las relaciones intertextuales con que se trabajó tenían que ver con la narrativa, mientras que con las canciones el vínculo era principalmente con la poesía.

El objetivo de este trabajo es ofrecer una muestra de algunos intertextos relacionados con la literatura, mismos que se encuentran en códigos más cercanos a los jóvenes, como son los videos musicales, las canciones y el cine.

¿Cómo hacer para que a los jóvenes les interese la literatura? Pienso que en primer lugar hay que acercarla a su mundo cotidiano, y poner en evidencia que ellos viven y conviven en un mundo lleno de referencias literarias.

El ejemplo más claro es el cine, pues desde sus inicios en 1895 se acercó a la literatura para llevar a la pantalla las historias que la literatura ofrecía. Si comparamos el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico, el primero tiene una tradición de siglos, mientras el segundo tiene poco más de un siglo construyendo y reconstruyendo un lenguaje propio. Además, si ve-

mos la relación que han llevado el cine y la literatura, podremos ver que ha sido fructífera, prueba de ello son películas como *Viaje a la Luna* de Melies (1902), el padre de los efectos especiales; *Metrópolis* de Fritz Lang (1927); *Nosferatu* de Murnau (1922); por mencionar algunas de las más antiguas. De hecho, hay más de 400 películas cuyo argumento se ha tomado, literalmente o no, de alguna obra de William Shakespeare, y si hacemos memoria sobre cintas basadas en cuentos o novelas de Stephen King, fácilmente se supera la decena.

¿Cómo es que a pesar de estar rodeados de poesía muchos jóvenes todavía la consideren algo *cursi, rosa, de mujeres, pasada de moda o sólo para iniciados*? Cuando es sabido que el lenguaje poético está al alcance de todos, debido a que las metáforas se producen todos los días y a todas horas, así como que están presentes en la vida cotidiana y no es necesario ser poeta para utilizarlas.

Al trabajar con jóvenes estudiantes de letras y periodismo, muchos demostraban mayor simpatía por la narrativa, sobre todo preferían los cuentos; el problema se presentaba cuando se dejaba la narrativa y se comenzaba el estudio de la poesía. Era común escuchar expresiones como: "póngame todo lo que quiera de narrativa, pero nada de poesía", "la poesía es aburrida", "yo quiero ser periodista no literato".

Entonces ¿cómo puede el maestro poner la poesía y la literatura al alcance de sus alumnos? En lo personal, tanto en clases como en talleres para estudiantes, universitarios o no, una de las estrategias que mejor me ha funcionado es presentarles las redes que se establecen entre un texto y otro, ya sea utilizando una canción, una película, un videoclip o un programa de televisión.

Intertextualidad

Es la relación transformativa de una obra con otro texto anterior. / Es necesario que el diálogo se produzca al nivel de la construcción del texto. / Es una relación creativa que genera un nuevo texto a partir del diálogo con otro texto anterior.¹

Para Julia Kristeva (1981: 190) un intertexto es:

La palabra (el texto) es un cruce de palabras (de textos) en que se lee al menos otra palabra (texto). En Bajtín, además, esos dos ejes, que denomina respectivamente *diálogo* y *ambivalencia*, no aparecen claramente diferenciados. Pero esta falta de rigor es más bien un descubrimiento que es Bajtín el primero en introducir en la teoría literaria: todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de *intersubjetividad* se instala la de *intertextualidad*, y el lenguaje poético se lee al menos como *doble*.

Lauro Zavala, teórico mexicano, señala que el estudio de la intertextualidad es a la vez el más serio y el más lúdico de los estudios literarios. Así como un texto nos lleva a otro texto, podemos conducir a los muchachos por rutas más cortas, dada la experiencia de lectura previa, sin que el hecho de acortar el viaje signifique bajar el nivel académico o trivializar la enseñanza de la literatura, es ponerse al nivel del otro y propiciar un acercamiento a través de códigos más conocidos.

Al presentar el intertexto el profesor acerca a los estudiantes al pre-texto, entendiendo éste como el texto de origen.

La intertextualidad no es algo que dependa exclusivamente del texto o de su autor, sino también, y principalmente, de quien observa el texto y descubre en él una red de relaciones que lo hacen posible como materia significativa desde una determinada perspectiva: precisamente la perspectiva del observador (Zavala, 2003).

¿Cómo utilizar los intertextos con los estudiantes? Algunas referencias son: *Cantares* de Serrat con versos de Antonio Macha-

¹ Consultado el 13 de julio de 2005. Disponible en: http://www.educarchile.cl/medios/articulos-80048_ContentidoRelacionado_1.html.

do, poemas de José Martí y Nicolás Guillén que Pablo Milanés musicalizó o poemas XV y XX de Pablo Neruda que Alberto Cortez grabó. Quizá para los maestros sean obvias, pero no para todos los estudiantes y menos para quienes apenas se inician en el estudio de la poesía.

Qué mejor manera de ejemplificar a los poetas de la generación de 1927 que escuchando los poemas musicalizados que interpretan Joan Manuel Serrat, Alberto Cortez y Leonard Cohen, por no hablar de Enrique Bunbury o José Alfredo Jiménez. Es interesante señalar, además, que los intertextos también se dan con la geografía, los géneros literarios, los movimientos culturales, las épocas y los lenguajes propios de ciertos escritores.

Cuando se menciona el movimiento cubano del negrismo no se puede dejar de hablar de Nicolás Guillén con las canciones de Pablo Milanés en un disco completo, y de otros cantantes como Ana Belén, por mencionar sólo dos, nos pueden facilitar el trabajo. Al hacerlo podemos partir del pasado reciente y llegar a épocas no tan remotas pero sí lejos de la experiencia de los alumnos.

Algunas de esas canciones son emblemáticas del movimiento de la trova, muchos jóvenes se las saben de memoria, las ubican con el cantante o intérprete, pero desconocen el original, el pretexto que les dio origen.

El maestro en el taller de poesía, como lector del pre-texto, comparte su interpretación con los alumnos y se establece una dinámica de puesta en común, más enriquecedora que sólo leer y leer textos sin compartir los descubrimientos o relaciones intertextuales que se descubran o infieran.

Los ejemplos sobre relaciones intertextuales de literatura y música son muy conocidos, algunos de los utilizados con más frecuencia los presento en el cuadro I.

Cuadro I
Ejemplos sobre relaciones intertextuales de literatura y música muy conocidos

Cantante	Canción	Pre-texto	Escritor
Oscar Chávez	Macondo	<i>Cien Años de Soledad</i>	Gabriel García Márquez
Oscar Chávez	La niña de Guatemala	Versos sencillos	José Martí
Pablo Milanés	Mi verso es como un puñal	Versos sencillos	José Martí
Pablo Milanés	Si vez un monte de espuma	Si vez un monte de espuma	Nicolás Guillén
Pablo Milanés	De qué callada manera	Canción	Nicolás Guillén
Pablo Milanés	Tú no sabe inglés	Tú no sabe inglés	Nicolás Guillén
Ana Belén	La muralla	La muralla	Nicolás Guillén
Ana Belén	Caminando	Caminando	Nicolás Guillén
Joan Manuel Serrat	La saeta	La saeta	Miguel Hernández
Joan Manuel Serrat	Para la libertad	Para la libertad	Miguel Hernández
Joan Manuel Serrat	Llegó con tres heridas	Llegó con tres heridas	Miguel Hernández
Joan Manuel Serrat	La paloma	La paloma	Rafael Alberti
Leonard Cohen	Take this waltz	Pequeño vals vienés	Federico García Lorca
Las Unión	Lobo hombre en París	El lobo-hombre	Boris Vian
Café Tacuba	Las batallas	<i>Las batallas en el desierto</i>	José Emilio Pacheco

Y como éstos hay cientos de ejemplos en la música de todos los tiempos. Puede ser un título, puede ser una estrofa, puede ser una imagen, pero determinados textos nos llevan a otros, todo depende de la experiencia y conocimiento del lector. Un ejemplo extremo puede ser *Los Simpson*, que referencian al cine de Stanley Kubrick y pueden ser útiles como punto de partida para llegar a las novelas en que se basan dichas películas. Tres ejemplos de capítulos transmitidos:

- *El resplandor* de Stephen King (Especial de Halloween).
- *Naranja mecánica* de Anthony Burgess (Especial de Halloween).
- *Odisea 2001* de Arthur C. Clark.

Se puede despertar el interés de los jóvenes de esta manera, ya que muchos han crecido viendo esta serie, y al saber que un detalle, de alguno de los capítulos que les gustó, como cuando Bart se vistió de blanco, se puso una pestaña postiza, botas negras, bastón y bombín como disfraz de halloween, pero que estaba disfrazado de Alex, el protagonista de *Naranja mecánica*, les puede llevar a indagar sobre ésta. A los estudiantes le gusta darle una nueva profundidad a sus lecturas. Incluso hay un comercial de la televisión chilena donde el grupo de rock *Chancho en Piedra* recrea la escena inicial de *Naranja mecánica* para promover el consumo de leche; es necesario tener el referente cinematográfico o pre-texto para saber que Alex y sus drugos tomaban leche-con.

En su sentido amplio, intertextualidad se refiere a la transposición de un sistema de signos en otro, lo que Mat Groening hace con *Los Simpson* es apropiarse de un sistema de significantes ya existente y a partir del cual estructura su discurso: la escritura (en este caso un guión) como una re-escritura.

Teniendo este conocimiento es más probable que se acerquen a la película y, sabiendo que ésta se basa en una novela, traten de conseguirla después. Con esto no se trata de banalizar la literatura o de darle preferencia al lenguaje visual sobre el literario; el conocimiento de los pre-textos facilita que los alumnos tengan acceso a información extra sobre objetos culturales que ven de manera cotidiana.

Si de una serie de televisión se les lleva a una película y de allí se llega a una novela, ésta es una forma de estimularlos a la lectura. Existen ejemplos muy claros de intertextos; sin embargo hay otros que sólo quien conozca determinada obra o autor puede establecer la conexión entre los pre-textos y los intertextos subsecuentes. Un caso interesante ocurre con la canción Lobo-hombre en París, del grupo español *La Unión*. Si revisamos la literatura, encontramos que Boris Vian —escritor francés de lo más extraño, cuya vida fue igual de interesante que su obra— escribió en 1947 un cuento titulado “Lobo Hombre” o “Le loup garou”, y trata de un lobo manso llamado Denis que es mordido por el Mago del Siam, con la luna llena el pobre Denis se convierte en hombre, en un claro caso de antropolicandría. El lobo transformado en hombre va al pueblo, compra una bicicleta, rueda por los bares del boulevard, tiene relaciones sexuales con una prostituta y termina enredado en un pleito monumental. Cuando regresa a su cueva... “Aquella difusa cólera latente, aquel imperceptible deseo de revancha, no le dejaban, no, del todo tranquilo”.

El escritor inglés James Graham Ballard publicó en 1973 la novela “Crash”, donde el automóvil forma parte de una metáfora sexual extremadamente violenta, y en 1996 David Cronenberg dirigió “Crash”, película basada en la novela de Ballard.

Rubem Fonseca (1975), escritor brasileño, incluyó sus cuentos *Paseo nocturno* y *Paseo nocturno II* en el libro “Feliz Año Nuevo”, textos donde un hombre encuentra placer atropellando peatones.

Dependiendo de si se lee o ve primero, tendremos un pre-texto que nos llevará a otro texto relacionado por el argumento, la imagen, el nombre, etcétera. El maestro puede ser el vínculo que los alumnos necesitan para hacer esas conexiones.

Asimismo, cuando trabajo con estudiantes de la licenciatura en comunicación, que tradicionalmente no leen mucha literatura, utilizo la siguiente estrategia: Con un mes de anticipación les pido que lean la novela corta “Las batallas en el desierto” de José Emilio Pacheco, el día de la clase se escucha la canción “Obsesión” interpretada por Daniel Santos; después “Las Batallas” de Café Tacuba y finalmente se proyecta la película “Mariana, Maria-

na” del director Alberto Isaac, filmada en 1986 y basada en dicha novela de Pacheco.

La novela inicia: “Me acuerdo no me acuerdo”, más adelante menciona que en el México de los años cuarenta se escuchaba en la radio el programa de “El panzón panseco” y también se oía un viejo bolero puertorriqueño que dice:

Por alto esté el cielo en el mundo
 Por hondo que sea el mar profundo
 No habrá una barrera en el mundo
 Que un amor profundo no pueda romper.

De esta manera los muchachos tienen acceso a cuatro textos de distinta época, de lenguajes distintos (música, literatura y cine) que se relacionan entre sí por la misma estrofa, un pre-texto que es la base de textos posteriores.

Siguiendo en la línea de acercar a los jóvenes a la literatura con el uso de intertextos. ¿Qué está más cerca de la generación MTV que los videos musicales? Si bien algunos de ellos sólo reflejan el ego de los cantantes, hay otros que también pueden ser utilizados en un curso donde se fomente la lectura. En el cuadro II ofrezco algunos ejemplos.

Cuadro II
 Ejemplos de pre-textos entre literatura y música

Cantante	Canción	Pre-texto
Maroon Five	She will be loved	El graduado
Gwen Stefani	What you waiting for	Alicia en el país de las maravillas
R.E.M.	Losing my religion	Un señor muy viejo con unas...
Smashing Pumpkins	Tonigth, Tonigtñ	El viaje a la luna *
Brian Adams	Every Thing I do, I do it for you	Robin Hood
Brian Adams, Sting, Rod S.	All for love	Los tres mosqueteros
Meat Loaf	I would do every thing for love...	La bella y la bestia
Blin Melon	No rain	El patito feo
Rammstein	Du riechst So Gut	Caperucita Roja
Garbage	The world is not enough	Metrópolis (y el 007)

Hasta Madona con el video *Like a virgin* nos puede llevar a la bella y la bestia, y también podríamos recordar la interpretación que se le da a la canción en la secuencia inicial de la película *Perros de reserva*, ópera prima de Quentin Tarantino.

Este es el uso, limitado, que he dado a los intertextos, con ellos le he mostrado a los estudiantes que viven inmersos en una red de significados dónde no se puede ver sólo lo más nuevo o lo superficial, es necesario tener más conocimientos como lectores o como espectadores para llegar a comprender esos textos en un nivel más profundo.

Si vieron *Charlie y la fábrica de chocolate*, versión de Tim Burton, estarán de acuerdo en que se lee en un nivel más profundo si se tiene conocimiento de la obra previa del director; también es necesario ver *Odisea 2001* y *Psicosis*. Incluso el nombre de Roald Dahl no debería sernos ajeno. Los niños que fueron a verla la disfrutaron a pesar de no tener la menor idea de lo anterior, pero nosotros como lectores entendemos en un nivel distinto cuando comprendemos los guiños intertextuales que Burton tiene para con el cine, para con la literatura y para consigo mismo.

El lector experto (y los maestros de español y de literatura deben serlo) puede motivar a lectores inexpertos para que transiten por una lectura más completa, para que interpreten y profundicen en cualquier producto cultural. Hacer esto, darles a los jóvenes las herramientas que les permitan profundizar en el complejo mundo de las redes intertextuales, dará como resultado lectores más activos.

Bibliografía

- Ballard, J.G. (1979). *Crash* (publicado por primera vez en 1973). Barcelona: Minotauro.
- Fonseca, R. (1977). *Feliz Año Nuevo*. Traducción de Pablo del Barco. Madrid: Alfaguara.
- Kristeva, J. (1981). *Semiótica 1*. 2ª ed. Madrid: Editorial Espiral.
- Pacheco, J.E. (1981). *Las batallas en el desierto*. México: Editorial Era.
- Zavala, L. (2003). *Elementos del discurso cinematográfico*. México: Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (Serie Libros de Texto).
- Vian, B. (1985). *El Lobo hombre* (publicado por primera vez en 1947). Traducción de José Benito Alique.. Barcelona: Bruguera.

Páginas web recomendadas

- <http://amediavoz.com/guillen.htm#CAMINANDO>
- <http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/efemerides/julio/interna/ame16.htm>
- <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/67971119103158917188868/p0000001.htm>
- http://www.educarchile.cl/medios/articles-80048_ContenidoRelacionado_1.html
- <http://www.jmserrat.com/dat/0501.html>
- <http://www.jmserrat.com/dat/0506.html>
- <http://www.jmserrat.com/dat/0903.html>
- <http://www.jmserrat.com/dat/0910.html>
- <http://www.mat.upm.es/~jcm/lorca-vals.html>
- <http://www.poesi.as/index.html>
- <http://www.trovadores.net/ctr.exe?AA=67&FR=1>
- <http://www.trovadores.net/ctr.exe?ND=304&FR=1>
- <http://www.trovadores.net/ctr.exe?ND=304&FR=1>
- <http://www.webheights.net/speakingcohen/waltz.htm>
- <http://www.webheights.net/speakingcohen/waltz.htm>

Recepción: agosto de 2013
Aceptación: octubre de 2013

Lucila Gutiérrez Santana

Correo electrónico: santalug@ucol.mx

Mexicana. Doctora en Lingüística por la Universidad de Concepción en Chile. Actualmente se desempeña como Profesora-Investigadora de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Su línea de investigación son los significados culturales.