

Literatura y empatía: la novela, puente de conocimiento hacia la comprensión de nosotros y de los otros

Literature and Empathy: The Novel as a Bridge to Understanding Ourselves and Others

Daniel Alarcón Osorio

Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala

<https://orcid.org/0000-0002-8976-3236>

caminantedelocotidiano@gmail.com

Fecha de recepción: 07-01-2024

Fecha de aprobación: 16-02-2024

Fecha de publicación: 04-03-2024

Cómo citar este artículo/Citation: Alarcón Osorio, D. (2024). Literatura y empatía: La novela, puente de conocimiento hacia la comprensión de nosotros y de los otros. *Actas Iberoamericanas En Ciencias Sociales*, 2(1), 40-56. <https://plagcis.com/journal/index.php/aicis/article/view/23>

Resumen:

La literatura, es un fenómeno complejo, variado, multifacético. Surge de la intervención de muchos factores: lo histórico, cultural, social. Dentro de ello cada escritor/escritora, aporta su cosmovisión y persovisión ética, estética, política, mediado por el contexto histórico. Por ello, la literatura debe ser considerada desde diferentes perspectivas, tanto diacrónica como sincrónicamente. La literatura es un fenómeno social, comunicativo y artístico. Para comprender la literatura en su conjunto o individualmente, es necesario sea considerada desde perspectivas históricas, sociales, filosóficas, psicológicas, antropológicas, culturales, educativas y literarias. Es decir, transdisciplinaria: ontología, fenomenología, hermenéutica, y semióticamente. La perspectiva social de la literatura se refiere a la relación existente entre la literatura y la sociedad. La literatura representa la realidad de un período histórico y cultural particular y puede usarse para expresar ideas, así como valores sociales. En cuanto a la expresión comunicativa de la literatura, se refiere a su capacidad para transmitir información y emociones. La literatura es un acto de comunicación que tiene lugar entre el autor, el texto y el lector. La correlación que existe entre la literatura y el arte, incluye el uso del lenguaje para crear belleza y placer estético. La literatura es arte que utiliza el lenguaje para crear efectos estéticos.

Palabras clave: Literatura, dimensiones, historia, personajes.

Copyright: © 2024 AICIS. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Abstract

Literature is a complex phenomenon that is rooted in a specific historical, cultural, and social context. As such, it must be evaluated from a variety of perspectives, both diachronically and synchronically. Literature is a social, communicative, and artistic phenomenon. To understand literature as a whole or individually, it is necessary to consider it from historical, social, philosophical, psychological, anthropological, cultural, educational, and literary perspectives. In other words, it is a transdisciplinary phenomenon that can be approached from the perspectives of ontology, phenomenology, hermeneutics, and semiotics. The social perspective of literature refers to the relationship between literature and society. Literature reflects the reality of a particular historical and cultural period and can be used to express social ideas and values. The communicative expression of literature refers to its ability to transmit information and emotions. Literature is an act of communication that takes place between the author, the text, and the reader. The correlation between literature and art is evident in the use of language to create beauty and aesthetic pleasure. Literature is an art form that uses language to create aesthetic effects.

Keywords: Literature, dimensions, history, characters.

Copyright: © 2024 AICIS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

1. INTRODUCCIÓN

“Temo demasiado a los profesores para quienes el arte es sólo un derivado de las corrientes filosóficas y teóricas” (Kundera, 2000).

La literatura, como fenómeno multifacético y complejo, se sitúa en la intersección de lo histórico, lo cultural y lo social. Cada escritor aporta su visión del mundo, influida por su contexto y sus valores, creando así una rica diversidad de perspectivas y experiencias. En este ensayo, exploramos cómo la novela sirve como puente para comprender tanto nuestra propia humanidad como la de los otros, destacando su capacidad para reflejar y cuestionar la realidad a través de la narrativa.

Milan Kundera, uno de los novelistas más influyentes del siglo XX, ha abordado con profundidad estos temas en su obra. Kundera argumenta que la novela no solo retrata la realidad, sino que también la

cuestiona y la reinterpreta, ofreciendo una visión crítica de la condición humana. Al analizar sus textos y las ideas que en ellos se plantean, buscamos entender cómo la literatura puede fomentar la empatía y el entendimiento mutuo en un mundo cada vez más fragmentado.

Este ensayo se fundamenta en la idea de que la literatura, y en particular la novela, posee una capacidad única para revelar las complejidades de la existencia humana. A través de la exploración de personajes, tramas y contextos, la novela nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las de aquellos que nos rodean, permitiendo una comprensión más profunda y matizada de la experiencia humana.

2. DESARROLLO

“La narración es lo único que abre el futuro, al permitirnos albergar esperanzas”
(Han, 2023).

2.1. Explorando las profundidades de la literatura

La literatura, universo en constante expansión, la cual se presenta como caleidoscopio infinito de colores, ideas, emociones, experiencias, pensamiento, conocimiento, aprendizaje.

Lo histórico, lo cultural, más el tejido social del cual están imbuidas las épocas o momentos históricos, son el peso de los diversos elementos que la integran. En este universo de lenguaje, pensamiento, realidad, cada autor/autora, plasman sus cosmovisiones y perspectivas personales, bajo sus propios valores éticos, estéticos y políticos.

Descubrir los posibles secretos de este vasto universo literario requiere se realice el viaje de la lectura, cuya experiencia hará transitar lo profundo y reflexivo de su contenido. La lectura atenta y meticulosa es la brújula que guiará a través de las páginas, permitiendo descubrir las sutilezas del lenguaje, las complejidades de la trama y las emociones que el autor busca compartir, transmitir., puesto que: [...] “descubrir la arquitectura oculta de los textos es plantearse de manera nueva su significado” (Bourquin, 2020).

Así, un análisis crítico del texto u obra, pasa por cuestionar las ideas del autor, identificar sus argumentos, reconocer posibles sesgos o limitaciones y evaluar la relevancia de la obra en el contexto histórico y social en que fue creada, considerando que: “La crítica no es un modelo teórico, sino una caja de herramientas, un atlas que señala los caminos de acceso a la literatura” (Piglia, 2011).

Para enriquecer nuestra comprensión, resulta crucial investigar el contexto en el que se gestó la obra u texto, lo que implica indagar sobre la vida del autor, la época histórica en la que se escribió y las características socioculturales del entorno que la vio nacer.

El estudio de la literatura exige un enfoque multidimensional que abarque tanto la dimensión diacrónica, que explora su evolución a través del tiempo, como la sincrónica, que analiza su presente en un contexto específico.

2.2. Floreciendo pensamiento propio

La verdadera riqueza del análisis literario reside en la capacidad de desarrollar un pensamiento propio, lo cual implica formular preguntas que surjan de nuestra experiencia de lectura: estética, histórica, política, antropológica, psicológica, para generar nuevas ideas a partir de la obra y proponer interpretaciones originales que reflejen nuestra perspectiva personal. Es importante establecer conexiones entre el texto que se está analizando y otras obras literarias, eventos históricos o ideas filosóficas.

El estudio de la literatura no es un destino final, sino un viaje continuo de aprendizaje y descubrimiento. La lectura constante de nuevas obras literarias, la participación en debates y foros con otros lectores y expertos, y la elaboración de trabajos académicos propios son algunas de las claves para profundizar en el análisis y la crítica literaria. No se debe olvidar que nuestro bagaje personal, nuestras experiencias y conocimientos son elementos valiosos que podemos aportar al análisis literario. Expresar nuestras opiniones, compartir nuestras reflexiones y relacionar la obra con nuestras propias vivencias permite crear un diálogo significativo con el texto.

El presente ensayo es un homenaje a Kundera (+) y se fundamenta en lo expuesto por él en *El arte de la novela*.

Kundera, uno de los escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. En su producción novelística, explora temas como el amor, la libertad y la identidad. Ha sido traducido a muchos idiomas, recibiendo excelentes críticas de críticos y lectores de todo el mundo.

Kundera no recibió el Premio Nobel de Literatura, el cual le fue negado, tal y como suele suceder en muchos países donde los sacrosantos responsables de asignar los “premios nacionales” o ingreso a las “academias” o las editoriales estatales o los concursos para profesores e investigadores, se los asignan o se los otorgan o les publican, exclusivamente a los que pertenecen al “establishment”, tal cual políticos denominados “genios creativos y hasta libertarios” solamente para su favor y los de sus amigos.

La obra de Milan Kundera está imbuida de un profundo sentido de la historia y la política y la ética, lo que le permitió explorar sin ambigüedades las complejidades de la naturaleza humana. Para Kundera, la ficción es un medio para explorar dichas complejidades y desafiar los enfoques que se pueden dar sobre la vida.

2.3. Kundera y la exploración de la complejidad

Kundera explora una amplia gama de temáticas en sus novelas, incluidos el amor, la libertad, la identidad y la memoria. Lo realiza de maneras complejas, las cuales pueden parecer oscuras al no brindar respuestas simples. Sus personajes están llenos de contradicciones y matices, y las historias dan giros inesperados.

Kundera utiliza diversas técnicas literarias para explorar la complejidad de la existencia humana. Algunas de las técnicas, son:

- ❖ Personajes complejos y conflictivos: buenos y malos, fuertes y débiles, inteligentes y estúpidos.
- ❖ Temáticas universales: explora temas que se aplican a todos, como el amor, la libertad, la identidad y la memoria.
- ❖ Posturas filosóficas: utiliza la ficción para explorar temas filosóficos complejos, cuyas reflexiones conectan a los lectores con su obra.

2.4. La importancia de la novela en la existencia de la humanidad

En la época del storytelling como storytelling, la narración es indiscernible de la publicidad. En eso consiste la actual crisis de la narración (Han, 2023).

Para contextualizar mejor la importancia de la novela como género literario dentro de la existencia humana, se hace necesario señalar que, dentro del capitalismo en su exacerbada aplicación del neoliberalismo, la sociedad local, nacional, global, experimenta cambios dramáticos, los cuales tienen implicaciones para la vida misma y el planeta.

Según Morales: el capitalismo es un sistema económico en el que los recursos productivos son propiedad de individuos y empresas que buscan obtener ganancias a través de la producción y venta de bienes y servicios. En este sistema, el capital, o el dinero o los activos, son más importantes que el trabajo. Quienes tienen capital tienen más poder y oportunidades que quienes no lo tienen. La libertad de negocios es un principio básico y determinante del capitalismo, pero en realidad esta libertad solamente se entrega o la posee quienes ya poseen capital. De hecho, los costos para iniciar son tan altos que quienes no tienen capital no pueden acceder a estos recursos (Morales, 92).

El capitalismo sistema económico basado en la acumulación de capital que conduce a la globalización con una sociedad de consumo, plantea dificultades en lo cultural y filosófico posmoderno, a partir de:

“La lógica cultural de este capitalismo transnacional globalizador se llama posmodernismo. El posmodernismo desprecia la historia y valora el presente como entretenimiento; desprecia el conocimiento y la vocación cognitiva y valora la diversión superficial; hace de los individuos buenos consumidores y pésimos pensadores críticos; produce ignorantes

“felices” sin más horizonte que pasarla bien hoy (Morales, Orden colonial, tercer mundo y subdesarrollo, 2014).

El posmodernismo es un movimiento filosófico, cultural y artístico que surgió en la segunda mitad del siglo XX, en respuesta a las ideas intelectuales y filosóficas modernas. Desde una perspectiva filosófica, el posmodernismo rechaza las denominadas metanarrativas. Las grandes narrativas que dan significado a la condición humana y a la historia: liberación, progreso, razón, humanismo y justicia social.

Para el posmodernismo, las metanarrativas son construcciones sociales que no se basan en la realidad objetiva. Por tanto, son controvertidos y pueden ser cuestionados (Lyotard, 1984). Desde una perspectiva sociológica, el posmodernismo se caracteriza por la diversidad y el pluralismo. En los tiempos modernos, las culturas también están separadas unas de otras. En cambio, el posmodernismo cree que la globalización provoca hibridación cultural o la mezcla de muchas culturas diferentes (Appadurai, 1996). El posmodernismo afirma que estas diferencias están desapareciendo. El posmodernismo tiene una fuerte influencia en muchos aspectos de la realidad y la vida cotidiana, mediante las crisis de identidad, relativizando los valores y generando divisiones sociales. Al respecto, Fredric Jameson, dice: [...] “la manifestación más generalizada de este proceso en el arte comercial y en los nuevos gustos, esto es, la llamada “película nostálgica” (Jameson, 1995).

Según Kundera, la novela es un género literario que ha jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad como revelación de la existencia. Especialmente en los tiempos denominados modernos, las novelas se han convertido en una herramienta indispensable para que las personas puedan llegar a comprender la realidad y lo cotidiano. Kundera sostiene que la era moderna se caracteriza por el caos y el cambio vertiginoso. El desarrollo del capitalismo ha acelerado la mecanización de la vida, deshumanizando a los seres humanos y convirtiéndolos en meros engranajes de una máquina destructiva. En ese contexto, la novela funciona como un refugio vital para la humanidad, un espacio donde las personas pueden explorar su propia subjetividad a través de sus experiencias más profundas. Las novelas son herramientas de lucha y resistencia, permitiendo a las personas cuestionar los valores de la sociedad moderna y afirmar su propia identidad. En palabras de Kundera:

"La novela es una forma de resistencia contra el mundo moderno, contra la sociedad de consumo, contra la ideología del progreso" (Kundera, 2003).

“En el arte de la novela, los descubrimientos existenciales y la transformación de la forma son inseparables” (Kundera, 2009).

Las novelas y su importancia para la existencia humana quedan demostradas a través de las obras de grandes novelistas modernos como Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Franz Kafka, Lawrence Durrell, Miguel Ángel Asturias, José María Arguedas, Roa Bastos, Ernesto Sábato, entre muchos otros.

Dichos autores y sus obras exploran la complejidad de la condición humana y ayudan a obtener una comprensión más profunda de quiénes somos y cuál es nuestro destino o lugar en el mundo:

“Ensalzado antaño por Descartes como ‘dueño y señor de la naturaleza’, el hombre se convirtió en una simple cosa en manos de fuerzas (las de la técnica, de la política, de la Historia) que le exceden, le sobrepasan, le poseen. Para esas fuerzas su ser concreto, su ‘mundo de la vida’ no tiene ya valor ni interés alguno: es eclipsado, olvidado de antemano” (Kundera, *La desprestigiada herencia de Cervantes*, 2000).

2.4. La novela como herramienta para la reflexión crítica y la formación de opiniones

La mirada literaria sirve para ensanchar en todas las dimensiones, el campo de lo real. Para crear, para inventar, más realidad (Rivas, 2002).

El mito de la modernidad sustrajo al hombre de la vida, instalándolo en un mundo ajeno y provocando un destierro de sí mismo, una enajenación.

Los mitos modernos sacaron a las personas y las transportaron a un mundo desconocido, lo que ha provocado separación, domesticación de sus criterios y alienación de sí mismas, haciendo creer que todo puede ser resuelto con un clic, haciendo a un lado lo social y colectivo.

El mito de la modernidad es una construcción cultural basada en la creencia de que el progreso es inevitable y que la sociedad camina hacia un futuro mejor. Este mito tiene un enorme impacto en cómo los individuos se perciben a sí mismos, su lugar en el mundo y su vida cotidiana. Una de las consecuencias más importantes de este mito es el aislamiento que genera en las personas y de la vida.

La modernidad se caracteriza por el racionalismo y la especialización, lo que conduce a la fragmentación de la experiencia humana, cotidiana, con individuos que transitan en una serie de mundos separados: el mundo de los negocios, el mundo del consumo y el mundo del entretenimiento, aunque luzca o parezca repetitivo decirlo. Dichas perturbaciones en la vida de las personas hacen que se distancien de su trabajo, de su relación con entorno social, económico, político, cultural, haciéndolas sentir como si fueran “únicas y necesarias” y que lo demás no importa producto del aislamiento y alienación en que caen.

Sin darse cuenta las personas, la alienación de la que son producto, se manifiesta en diversos síntomas como: depresión, ansiedad, apatía y violencia. La alienación es un problema grave que afecta negativamente a la sociedad en su conjunto:

“La vida en la Modernidad está aquejada de una atrofia muscular. Está amenazada por la desintegración del tiempo” (Han, La vida narrada, 2023).

“En la Modernidad tardía la vida está más desnuda que nunca. Carece de toda imaginación narrativa” (Han, La vida desnuda, 2023).

“[...] la trayectoria de la novela, especialmente en la modernidad, se caracteriza por ser una continua búsqueda de conocimientos en las circunstancias concretas en las que el hombre actual está situado” (Krysinski, Nota de los traductores, 1997).

Más allá del tema principal, el presente ensayo destaca la importancia de que las instituciones educativas y culturales promuevan la lectura, la escritura y la investigación como una estrategia fundamental para el desarrollo integral de las personas de forma semanal, quincenal, mensual, semestral, anual, e incorporen desde las propias experiencias de lectura desde la Pedagogía (niños), Hebegogía (adolescentes) Andragogía (adultos): lo histórico, social, psicológico, antropológico, psicológico, cultural, educativa, sean el medio, tomando en cuenta a la literatura literaria: infantil, juvenil, clásica, contemporánea, para que repercuta en la vida y lo cotidiano. puesto que: “En el siglo XXI, el tipo de educación que elija un país será decisivo en sus perspectivas para avanzar en la causa de la justicia social al interior de sus fronteras” (Allen, 2011).

Para lo anterior, el lienzo de verdad, que profesores y autoridades educativas y culturales, tienen que saber y aplicar en lo cotidiano dentro y fuera de las instituciones con certeza: “Hay dos clases básicas de literatura. Una te ayuda a ser una persona libre y ciudadano libre, la segunda ayuda a la gente a manipularte. Una es como la astronomía; la otra como la astrología” (Vizinczey, 2001). Sin obviar la confusión existente entre evaluar y examinar, talón de Aquiles de los profesores, autoridades y sistema educativo.

Las habilidades de lectura, escritura e investigación son necesarias para mejorar las relaciones sociales e interpersonales en todas las áreas de la vida, a partir de:

- Promover el desarrollo cognitivo y el pensamiento crítico: la lectura y la escritura son esenciales para el aprendizaje y las habilidades de pensamiento crítico. A través de la lectura, los estudiantes adquieren nuevos conocimientos y mejoran sus habilidades de análisis, comprensión y escritura.

- Promover la participación social y la educación cívica: por medio de la lectura, la escritura y la investigación, los estudiantes pueden llegar a comprender su entorno y los problemas que pueden estar o los afectan. Al desarrollar habilidades de investigación, los estudiantes pueden participar activamente en la vida pública y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
- Promover el desarrollo personal y profesional: la lectura, la escritura y la investigación son habilidades esenciales para el éxito en las carreras académicas y profesionales. Al desarrollar estas habilidades, los estudiantes pueden alcanzar sus objetivos personales y profesionales.

Se insiste sobre ello, a partir de que, en los procesos educativos, lo visual es considerado herramienta única de la enseñanza y el aprendizaje:

“Hoy se ha profanado a los niños y se los ha convertido en seres digitales. Mengua la experiencia mágica del mundo. Los niños van buscando informaciones como si estas fueran huevos de Pascua digitales” (Han, Desencantamiento del mundo, 2023).

“En la Modernidad tardía, que es la era digital, tratamos de disimular la desnudez de la vida y de ocultar el absurdo vital a base de estar permanentemente posteando, dándole al botón de «me gusta» y compartiendo” (Han, La vida desnuda, 2023).

“La era posnarrativa es un tiempo sin interioridad. Las informaciones lo vuelven todo hacia fuera. En lugar de la interioridad del narrador tenemos la atenta vigilancia del cazador de informaciones” (Han, Desencantamiento del mundo, 2023).

Las condiciones históricas conducen al olvido existencial, lo que fue expuesto clara y contundentemente por Kundera, dado que:

“La ficción, crea vastos mundos donde se cruzan muchas fuerzas, , donde grupos de voces disímiles pueden coexistir y confrontarse, donde quizás podamos empezar a entrar sin temor en una complejidad que se resiste tanto al sentido común cotidiano como al pensamiento analítico” (Hirschman, 2011).

Kundera aborda con lucidez y cordura este fenómeno, ya que la novela se convierte en una fuente de estímulo y aliento donde los lectores puedan ver y prever nuevos horizontes y futuros posibles desde su propia existencia. Kundera encontró en Heidegger una expresión adecuada para reflejar el mundo de su

tiempo y comprendió así la importancia de revelar la posición radical de la novela en el contexto del progreso limitado del capitalismo:

“Cuanto más avanzada éste en su conocimiento, más perdía de vista el conjunto del mundo y a sí mismo, hundiéndose así en lo que Heidegger, discípulo de Husserl, llamaba, con una expresión hermosa y casi mágica: ese olvido del ser” (Kundera, *La desprestigiada herencia de Cervantes*, 2000).

En un entorno hostil a los enfoques antropocéntricos, el legado de Cervantes adquiere un significado especial como tesoro de memorias olvidadas de la humanidad. Kundera, sostiene que:

“[...] si es cierto que la filosofía y las ciencias han olvidado el ser del hombre, aún más evidente resulta que con Cervantes se ha creado un gran aporte europeo que no es otra cosa que la exploración de este ser olvidado” (Kundera, *La desprestigiada herencia de Cervantes*, 2000).

Remarcar el aporte de Cervantes, es necesario para una mejor interpretación, considerando que se afirmó que la novela como género literario desaparecería:

“Cervantes introduce en el discurso de la novela una dialéctica que eleva el trabajo del novelista al rango de una producción intelectual que compromete tanto su pensamiento como su razonamiento” (Krysinski, Prefacio de autor a la edición española, 1997).

En el contexto contrastante de la novela, el género literario de la novela adquiere un significado subversivo, que nos recuerda a aquellos que existen más allá del olvido. En la agitación y la alienación del mundo globalizado de hoy, las novelas son más necesarias que nunca. En palabras de Kundera:

“Por tanto, si la razón de la novela es la de mantener el ‘mundo de la vida’ permanentemente iluminado y la de protegernos contra el olvido del ser’, ¿la existencia de la novela no es hoy más necesaria que nunca?” (Kundera, *La desprestigiada herencia de Cervantes*, 2000).

2.5. La novela y la verdad relativa

Así como la existencia humana es una exploración, también lo son las novelas. Frente a nociones fijas y opresivas de la “naturaleza humana”, la novela (las serias ante el populismo estético del mercado) defiende la capacidad de los seres humanos para construir su propia historia. La verdad relativa de la novela es compatible con la ambigua y misteriosa realidad de la existencia. Las verdades definitivas, arbitrarias e inequívocas están lejos de la realidad.

Las novelas son importantes porque permiten explorar diferentes perspectivas de la vida. Hacerlo ayuda y coadyuva a comprender más profundamente la propia existencia y a construir caminos, puesto que:

“La novela se escribe para contestar cuestiones complejas que genera la sociedad. En la complejidad de sus respuestas participan referentes, intertextos, valores e ideologías, pulsiones y estéticas” (Krysinski, Prefacio del autor a la edición española, 1997).

Lo dice, Kundera:

“Cuando Dios abandonaba lentamente el lugar desde donde había dirigido el universo y su orden de valores, separado el bien del mal y dado un sentido a cada cosa, don Quijote salió de su casa y ya no estuvo en condiciones de reconocer el mundo. Este, en ausencia del Juez supremo, apareció de pronto en una dudosa ambigüedad; la única Verdad divina se descompuso en cientos de verdades relativas que los hombres se repartieron. De este modo nació el mundo de la Edad Moderna y con él la novela, su imagen y modelo” (Kundera, La desprestigiada herencia de Cervantes, 2000).

En aquella época, en la Edad Media, la religión impuso su hegemonía y el juicio moral era la norma y que prevalece aún como dogma en nuestros días, negando la espiritualidad como puente humano y de cambio. La existencia fue un objeto de juicio, no de comprensión o descubrimiento:

“El hombre desea un mundo en el cual sea posible distinguir con claridad el bien del mal porque en él existe el deseo innato e indomable, de juzgar antes que de comprender. En este deseo se han fundado religiones e ideologías. No pueden conciliarse con la novela sino traduciendo su lenguaje relatividad y ambigüedad a un discurso apodíctico y dogmático” (Kundera, La desprestigiada herencia de Cervantes, 2000).

Por eso la novela, heredada de Cervantes, es el género literario que mejor expresa la complejidad de la existencia. Es una especie de conocimiento, ciencia e incluso sabiduría. Kundera expresa:

“En este “o bien-o bien” reside la incapacidad de soportar la relatividad esencial de las cosas humanas, la incapacidad de hacer frente a la ausencia de Juez supremo. Debido a la incapacidad, la sabiduría de la novela (la sabiduría de la incertidumbre) es difícil de aceptar y comprender” (Kundera, *La desprestigiada herencia de Cervantes*, 2000).

La oposición a la radicalización de la experiencia humana se ve desafiada por la complejidad de la vida, lo que plantea cuestiones que no pueden resolverse con verdades absolutas frente a la ambigüedad del presente y futuro. Es en este punto donde, con mayor madurez, surge el espíritu de Kundera:

“La novela, en tanto que modelo de ese mundo, fundamentado en la relatividad y ambigüedad de las cosas humanas, es incompatible con el universo totalitario” (Kundera, *La desprestigiada herencia de Cervantes*, 2000).

“Esto quiere decir: el mundo basado sobre una única Verdad y el mundo ambiguo y relativo de la novela están modelados con una materia totalmente distinta. La Verdad totalitaria excluye la relatividad, la duda, la interrogación y nunca puede conciliarse con lo que yo llamaría el espíritu de la novela” (Kundera, *La desprestigiada herencia de Cervantes*, 2000).

2.6. Exploración de la existencia: la novela

En la Edad Media, la cosmovisión se volvió unificada y teológica. La realidad fue y era entendida como la voluntad de Dios, y solamente había una verdad que se podía conocer por la fe. El Renacimiento y la Ilustración marcaron el comienzo de una nueva visión del mundo, la cual era más secular y pluralista. La realidad comenzó a extenderse como compleja y ambigua, donde se reconoció una variedad de perspectivas válidas.

En ese contexto, la novela se ha convertido en un género literario lleno de posibilidades para explorar la complejidad y ambigüedad de la existencia humana. La novela permite a los lectores conocer diferentes perspectivas de la realidad y afrontar cuestiones existenciales que no tienen una única respuesta.

Kundera fue uno de los escritores que desarrolló la idea de la novela como un espejo roto que refleja una realidad fragmentada. Kundera sostiene que la novela es un género que refleja la realidad tal como es: compleja, ambigua y cambiante.

En otras palabras, la novela es un género literario fundamental para comprender la existencia humana, permitiendo explorar la realidad tal y como es, sin dogmatismos ni convicciones, incluyendo la exploración de la subjetividad y las diferentes perspectivas de la realidad:

“La gran forma de la prosa en la que el autor, mediante egos experimentales (personajes), examina hasta el límite algunos de los grandes temas de la existencia” (Kundera, Sesenta y siete palabras, 2000).

Kundera, reafirma la novela como género literario:

“La novela no examina la realidad, sino la existencia. Y la existencia no es lo que ya ha ocurrido, la existencia es el campo de posibilidades humanas, todo lo que el hombre puede llegar a ser, todo aquello de que es capaz. Los novelistas perfilan el mapa de la existencia descubriendo tal o cual posibilidad humana. Pero una vez más: existir quiere decir: ‘ser-en-el-mundo’. Hay que comprender como posibilidades tanto al personaje como su mundo” (Kundera, Diálogo sobre la novela, 2000).

Lo anterior explica las principales diferencias entre literatura e historia. La historia examina lo que ha sucedido, la literatura, en este caso la ficción, sugiere lo que sucederá o lo que podría suceder o simplemente, sucedió. En otras palabras:

“La historia, en consecuencia, no propone más que una imagen truncada del mundo, indiferente a la experiencia común. La ficción novelesca, por su parte fundada en la verosimilitud y la identificación, se convierte en la verdad de la literatura” (Jablonka, 2016).

Por ello, la temática que abordan las novelas puede considerarse como una forma de indagación, investigación y aporte al conocimiento humano:

“Un tema es una interrogación existencial” (Kundera, Diálogo sobre el arte de la composición, 2000).

“Lo que atrae al lector a la novela es la esperanza de calentar su vida que se congela al abrigo de una muerte, de la que lee” (Benjamin, 2008).

3. CONCLUSIONES

Lo esbozado en *Literatura y empatía: La novela, puente hacia la comprensión del otro* homenaje a Milan Kundera, surge el conocimiento general distintivo que produce la novela, como género literario. Un ejemplo específico es la afirmación de Kundera en *Belleza (y conocimiento)*:

“Quienes dicen con Broch que el conocimiento es la única moral de la novela son traicionados por el aura metálica de la palabra “conocimiento”, demasiado comprometida por su relación con las ciencias. Por eso hay que añadir: todos los aspectos de la existencia que descubre la novela, los descubre como belleza. Los primeros novelistas descubrieron la aventura. Gracias a ellos la aventura como tal es hermosa para nosotros y nos enamoramos de ella” (Kundera, *Sesenta y siete palabras*, 2000).

Kundera lo sabía. En el siglo XXI, la novela enfrenta una nueva competencia de las nuevas formas de contar historias, como el storytelling y la inteligencia artificial, junto con las pantallas táctiles y los denominados teléfonos inteligentes y presencia de más escritores fantasmas. Estas nuevas formas de contar historias amenazan con reemplazar la ficción diluyendo la realidad en el flujo de imágenes e información:

“Si al otro le quitamos su alteridad, se vuelve un objeto de consumo. El smartphone acelera la expulsión de lo distinto, lo dificulta la empatía y la comprensión del otro” (Han, *Del shock al like*, 2023).

Sin embargo, la novela sigue siendo un género esencial para el desarrollo humano, ya que permite explorar las complejidades de la situación humana, comprender a los demás y construir puentes entre otras culturas.

La novela permite sumergirnos en la vida de otros personajes, comprender sus motivaciones y emociones, ver el mundo desde sus puntos de vista, aunque sean diferentes a los nuestros. Ayuda y coadyuva a establecer empatía, autoconciencia y comprensión por los demás.

La novela explora la complejidad de la condición humana, permitiendo comprender a los demás y a construir puentes entre diferentes culturas y obtener comprensión más profunda del mundo que nos rodea, así como de nosotros y de los otros a través de los personajes, espacio, tiempo, narradores, narración, ideología, discurso, dialogía y polifonía.

A pesar de la competencia de nuevas formas de narrar, la novela sigue siendo un género literario importante y valioso.

4. REFERENCIAS

- Appadurai, A. (1996). *Modernidad y diversidad cultural*. Buenos Aires: Paidós.
- Benjamin, W. (2008). XV. En W. Benjamin, *El narrador* (pág. 85). Ediciones/metales pesados.
- Bourquin, D. M. (2020). Prólogo. En D. M. Bourquin, *Cómo leer los relatos bíblico. Iniciación al análisis narrativo*. (pág. 9). SAL TERRAE.
- Allen, D. (2011). Prólogo. En S. Hirschman, *Gente y cuentos ¿A quién pertenece la literatura?* (pág. 21). Argentina: FCE.
- Hirschman, S. (2011). Cuatro categorías. En S. Hirschman, *Gente y cuentos ¿A quién pertenece la literatura?* (pág. 63). Argentina: FCE.
- Piglia, R. (2011). Los usos de la narración. En S. Hirschman, *Gente y cuentos ¿A quién pertenece la literatura?* (pág. 11). Argentina: FCE.
- Han, B.-C. (2023). *Pobreza en experiencia*. En B.-C. Han, *La crisis de la narración*. Herder.
- Jablonka, I. (2016). *Contra la historia cortesana*. En I. Jablonka, *La historia es una literatura contemporánea. Manifiesto por las ciencias sociales* (pág. 46). FCE.
- Jameson, F. (1995). La moda "Nostalgia". En F. Jameson, *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado* (pág. 47). Barcelona: Paidós.
- Krysinki, W. (1997). Prefacio del autor a la edición española. En W. Krysinki, *Encrucijada de signos. Ensayos sobre la novela moderna*. Arco/Libros, S. L.
- Kundera, M. (2000). Diálogo sobre el arte de la composición. En M. Kundera, *El arte de la novela* (pág. 97). Tusquets.
- Kundera, M. (2009). El despotismo de la story. En M. Kundera, *El telón. Ensayo en siete partes* (pág. 24). Tusquets.
- Liotard, J.-F. (1984). *La condición posmoderna*. Madrid: Cátedra.

Morales, M. R. (2014). El espejismo de la modernidad. En M. R. Morales, Breve historia intercultural de Guatemala (pág. 92). Cultura.

Morales, M. R. (2014). Orden colonial, tercer mundo y subdesarrollo. En M. R. Morales, Breve historia intercultural de Guatemala (pág. 110). Cultura.

Rivas, M. (2002). El apego y la pérdida. En M. Rivas, La mano del migrante (pág. 10). España: Suma de Letras, S.L.

Vizinczey, S. (2001). Verdad y mentiras en la literatura. España: Seix Barral.

SOBRE EL AUTOR

Daniel Alarcón Osorio

Docente universitario, perteneciente a Embajadores Universales de La Paz, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina, Universidad de San Carlos de Guatemala.

Conflicto de interés:

No existe ningún conflicto de interés

Financiamiento:

Este trabajo no ha recibido ninguna subvención específica de los organismos de financiación en los sectores públicos, comerciales o sin fines de lucro.

Declaración de responsabilidad autoral

Daniel Alarcón Osorio: Conceptualización y sistematización de ideas; formulación de objetivos y fundamentos teóricos y metodológicos del tema expuesto. Redacción del manuscrito original; preparación, creación y presentación del trabajo.