

El escarabajo de oro y otros cuentos

Edgar Allan Poe

El autor y su obra

Edgar Allan Poe (Boston 1809 - Baltimore 1849) fue un escritor norteamericano. A los tres años quedó huérfano y fue adoptado por Frances y John Allan, una rica familia de Virginia, en el sur de los Estados Unidos. Durante su infancia recibió una educación inteligente y esmerada. Se destacaba por su destreza y sensibilidad.

Su breve paso por la Universidad le va a marcar nuevos y desventurados rumbos. Su vida inestable lo acerca al juego por dinero y al alcohol que lo alejarán de su padre adoptivo, quien no aceptará esa forma de vida. Por estas razones Poe se vio obligado a ganarse la vida por sus propios medios. Posteriormente, se acercó a su familia biológica, se mudó con ellos y se dedicó a lo único que sabía hacer: escribir. Así, a los 18 años empezó su destacada y brillante carrera literaria, pero no faltaron los altibajos; su talento siempre fue reconocido pero le pagaban poco y sufría penurias económicas.

A los 25 años se casó con su prima Virginia; ella y su madre, la tía de Edgar, fueron siempre para el autor fuertes sostenes emocionales. Por eso la enfermedad y posterior muerte de su mujer lo arrojaron nuevamente al alcohol y terminó perdiendo el dominio sobre sí mismo.

Los relatos de Poe pintan magistralmente la muerte y el mundo de lo fatídico, lo horripilante y lo grotesco (un buen ejemplo puede ser *La caída de la casa Usher* o *Ligeia*).

Es autor también de las primeras narraciones policíacas, todo lo cual ha influido muy considerablemente en el desarrollo de la historia corta.

Por otro lado, su poesía y sus escritos teóricos (*La Filosofía de la Composición*, 1846), en las que se subraya el proceso de creación consciente prepararon el camino al simbolismo y al esteticismo francés e influyeron, a través de Francia, en la lírica moderna.

Sus relatos más importantes son: *Los crímenes de la calle Morgue*, *El misterio de Marie Roget*, *La carta robada*, *El corazón delator*, *El gato negro*, *El escarabajo de oro*, *El pozo y el péndulo*, *El extraño caso del señor Valdemar*, *El retrato oval*.

Fue el creador del cuento moderno y quien estableció sus reglas funcionales. Consideraba que todo cuento es una construcción lógica, una especie de composición o mecanismo de relojería, en el que se cuentan historias intrigantes y que debe funcionar con exactitud.

Dice, Poe, en *Hawthorne y la teoría del efecto en el cuento*:

Si me pidieran que designara la clase de composición que, después del poema tal como lo he sugerido, llene mejor las demandas del genio y le ofrezca el campo de acción más ventajoso, me pronunciaría sin vacilar por el cuento en prosa tal como lo practica aquí Mr. Hawthorne. Aludo a la breve narración cuya lectura insume entre media hora y dos. Dada su longitud, la novela ordinaria es objetable por las razones ya señaladas en sustancia. Como no puede ser leída de una sola vez, se ve privada de la inmensa fuerza que se deriva de la totalidad. Los sucesos del mundo exterior que intervienen en las pausas de lectura modifican, anulan o contrarrestan en mayor o menor grado las impresiones del libro. Basta interrumpir la lectura para destruir la auténtica unidad. El cuento breve, en cambio, permite al autor desarrollar plenamente su propósito, sea cual fuere. Durante la hora de lectura, el alma del lector está sometida a la voluntad de aquel. Y no actúan influencias externas o intrínsecas, resultantes del cansancio o la interrupción. Un hábil artista literario ha construido un relato. Si es prudente, no habrá elaborado sus pensamientos para ubicar los incidentes, sino que, después de concebir cuidadosamente cierto efecto único y singular, inventará los incidentes, combinándolos de la manera que mejor lo ayude a lograr el efecto preconcebido. Si su primera frase no tiende ya a la producción de dicho efecto, quiere decir que ha fracasado en el primer paso. No debería haber una sola palabra en toda la composición cuya tendencia, directa o indirecta, no se aplicara al designio preestablecido.

El misterio

Además de ser el padre del cuento moderno y del relato policial de enigma, gran parte de sus cuentos transitan el camino del misterio y el terror. Con gran maestría, Poe se sumergió en el terreno de la pesadilla, lo macabro, lo espeluznante, lo desconocido, lo patológico y lo misterioso, y supo introducir al lector en esos mundos inquietantes.

El escarabajo de oro recupera varios temas recurrentes de la historia de la literatura fantástica y de aventuras. El autor combina en él, el viejo tópico de los bucaneros en busca de un tesoro escondido, con la presencia de un personaje que tiene marcadas habilidades de detective pero que es permanentemente sospechado de locura, sus rasgos demenciales son, a la vez, asociados con su genialidad y con su inusitada capacidad de deducción y análisis, como sucede con varios personajes de este autor. En este texto se perfilan las dos vertientes fundamentales de la obra

narrativa de Poe: la vertiente fantástica y la detectivesca. Lo irracional, lo oscuro y lo inconsciente de los relatos fantásticos, junto a la precisión y el cálculo perfecto de los cuentos detectivescos muestran los dos modos de inteligencia que luchaban dentro del escritor: la imaginación y la lógica, el análisis y la fantasía.

Lo relatos fantásticos plantean la lucha de la razón contra un mundo incomprensible y caótico. Predominan en ellos temas como la obsesión por el mundo de los muertos, las tendencias sádicas, la venganza de los inadaptados o rechazados por el medio, la idea del doble y la mujer ideal o satánica, siempre entre esos dos extremos.

Debe destacarse también el lugar que le da a la ciencia en varios de sus relatos. En aquella época, mediados del siglo XIX, las ciencias exactas y naturales comenzaron a tener un gran desarrollo que continuó ininterrumpidamente hasta llegar a ocupar el lugar de importancia que hoy tienen, y Poe, comprendiendo la proyección y trascendencia que habría de tener, la incluyó en muchos de sus cuentos como un elemento fundamental para la historia que estaba narrando. Daba origen así también a los cuentos de ciencia ficción.

Propuesta metodológica

La obra se trabajará en tres etapas: lectura-debate, comprensión y producción.

Lectura-debate: Antes de leer los cuentos, se les pedirá a los alumnos que busquen en Internet noticias acerca de robos u otros delitos realizados con procedimientos creativos y originales tanto del ámbito nacional como del internacional, actuales o históricos. Se leerán en clase y luego se debatirá sobre los elementos recurrentes. Entonces, incentivados en el tema policial, se leerán los cuentos. El día del debate, después de consultar dudas sobre la lectura, se podrá organizar una grilla en el pizarrón que los alumnos copiarán en sus carpetas. La actividad será hecha entre todos y tendrá en cuenta los siguientes elementos: lugar, horario, crimen, pruebas, protagonistas y resoluciones.

Una vez completa la grilla, resaltarán con color los elementos recurrentes para arribar a conclusiones fundadas sobre los hechos delictivos reales y poder reconocer los elementos de ficción típicos que nuestro autor incluye en cada cuento.

Comprensión: permitirá analizar categorías de la narrativa desde una línea narratológica:

- Análisis del título, previo a la lectura. ¿Qué sugiere? ¿Qué se espera a partir de ese título?
- Autor-Narrador. Tipo de narrador y focalización.
- Historia-Discurso. Características del discurso.
- Distinción y enunciación de las unidades narrativas: cardinales (núcleos) y catálisis (complementarias).
- Indicios implícitos y explícitos.

Producción: Se trabajará la práctica de la escritura del cuento policial, teniendo en cuenta la recomendación de Poe acerca del efecto. Previamente, se les deberán recordar a los alumnos la estructura y las características propias del género.

Actividades

1- Los cuentos de esta antología presentan elementos fantásticos y elementos propios del género detectivesco. Investiguen la definición de fantástico de Todorov y las características del policial, y justifiquen la hipótesis anterior.

2- En “El escarabajo de oro”:

- a) ¿Por qué creen que es el cuento de Poe más popular en la actualidad?
- b) ¿Cumple su teoría del efecto único?
- c) ¿Cuáles son los temas de la literatura fantástica y de aventuras que se recuperan en este relato?
- d) ¿Qué habilidades de detective tiene Legrand?
- e) ¿Cuáles son los elementos fantásticos?

3- Justifiquen por qué “Manuscrito hallado en una botella” es un relato fantástico. ¿Cuál es el tema central?

4- El cuento detectivesco “La carta robada” comienza con un misterio pero al final el misterio se disipa. Expliquen el misterio y cómo se aclara.

5- ¿Cuál es el tema central de “La carta robada”? Cuenten alguna anécdota similar que hayan vivido o invéntenla.

6- ¿Cuáles son las características de Dupin que lo hacen uno de los detectives estrella de la literatura policial?

7- ¿Sabían que el título original de “El retrato oval” era “La vida en la muerte”? Analicen el título original a partir del argumento. ¿Cuál es su sentido?

8- “La caja oblonga” presenta a un narrador obsesionado con la caja de un compañero de viaje. Transcriban citas que reflejen la obsesión del narrador y coméntenlas.

9- Definan parábola. ¿Por qué el relato “Sombra” es una parábola?

10- Definan fábula. ¿Por qué el relato “Silencio” es una fábula?

11- Expliquen cuál es la idea expresada en esta cita:

“Durante la hora de lectura, el alma del lector está sometida a la voluntad del escritor”
Edgar Allan Poe.