

Sydney Isaacks

SPAN 3040

Profesor Palacios

4 de Mayo 2023

Ensayo Final

En esta clase, nos enfocamos en muchos aspectos diferentes de la literatura, como cuentos, poemas, obras de teatro y ensayos. También aprendimos sobre muchas partes diferentes de estos, como el tema, los dispositivos literarios, cómo la cultura afecta la escritura, las rimas y mucho más. Lo que más me gustó de lo que revisamos fueron las historias. Realmente disfruté cómo algo tan breve podía interpretarse de tantas maneras y decir tanto. En mi primer ensayo, escribí sobre el tema de los sueños vs la realidad en el cuento "La noche boca arriba" de Julio Cortazar. En este ensayo, planeo explorar más a fondo ese tema mirando otras obras y comparándolas con "la noche boca arriba" y también descubrir más sobre ese tema en "la noche boca arriba" específicamente.

La Noche Boca Arriba escrito por Julio Cortázar es un buen ejemplo de surrealismo y el tema de sueños vs la realidad en literatura. En resumen, este cuento es la historia de un hombre que sufre un terrible accidente de motocicleta y pasa de la realidad y los sueños mientras está en el hospital. Los sueños son muy descriptivos, hablando sobre los olores y sentimientos de miedo. La guerra mencionada en el cuento está inspirada por la guerra florida y los aztecas. Sin embargo, al final hay una sorpresa y descubrimos que el narrador cree que el hospital era el sueño en realidad y no la guerra. En general, *La Noche Boca Arriba* es un cuento que desafía a los lectores sobre sueños y realidad y lo disfrute mucho. Otras fuentes apoyan y analizan este

tema también. ha sido calificada de "bella locura" y según Cortázar es la "más ficticia" de toda su literatura. En muchas fuentes diferentes se discute cómo lo que el lector cree que es real resulta ser imaginario. El mundo de los sueños es fundamental para este trabajo y ha sido revisado por muchas personas. Este es un tema común, pero la forma en que Cortázar lo usó es muy interesante e impresionante.

Es importante entender la época y el movimiento surrealista que se produjo. Este movimiento ocurrió a fines de la década de 1910 y principios de la de 1920 y fue cuando realmente comenzó a explorarse la mente inconsciente. Fue un movimiento que pretendía difuminar la línea entre los sueños y la realidad. realmente comenzó en la literatura con el poeta Andre Breton. Se sabe que el surrealismo tiene imágenes detalladas y no es convencional. En la literatura se sabe que contiene sueños, elementos irracionales, contrastes y confusión, todo lo cual está muy presente en "la noche boca arriba". Cortázar se inspiró en Edgar Allan Poe y se hizo muy famoso muy rápido en Argentina por su trabajo que resalta la distancia entre lo real y lo imaginario. tiene otros cuentos como "casa tomada" y "el perseguidor" entre muchos otros que contienen estos mismos elementos surrealistas.

Hay muchos otros ejemplos de este tema en la literatura. Una novela muy famosa que contiene el tema de los sueños vs la realidad es *De Ratones y Hombres* de John Steinbeck. Destaca el "sueño americano", que es un ethos nacional de los Estados Unidos que muchas personas utilizan como objetivo moral o motivación. El personaje principal George en esta novela tiene su propio sueño de tener independencia y ser dueño de una granja, pero en realidad está siendo arrastrado por su compañero Lennie, quien tiene problemas mentales. En la novela pasará de George despotricando sobre Lennie a él describiendo su sueño en detalle. También cambia entre el sueño y la realidad cuando habla con Lennie. Esto es algo similar a "la noche

boca arriba" en la forma en que cambia entre dos "mundos" al azar y algo confuso. Lennie en su estado mental cree que el sueño en realidad es la realidad, lo que cuestiona cuál es la realidad real, también similar a "la noche boca arriba". En general, la novela demuestra a través de George, Lennie y muchos otros personajes, una gran representación del tema de los sueños frente a la realidad.

Otra novela muy famosa que contiene el tema de los sueños vs la realidad es *El Gran Gatsby* de F. Scott Fitzgerald. En esta novela, hay una línea muy fina entre los sueños y la realidad. La historia está ambientada en una comunidad elegante y rica donde tienen fiestas extravagantes. la gente de esta parte de la ciudad no tiene en cuenta a la clase trabajadora que vive en la otra parte de la ciudad. El autor usa el color azul a lo largo de la novela para representar ilusiones y sueños. Gatsby se convence a sí mismo de que sus sueños son realidad y finalmente lo lleva a su ruina. Esto es similar, en cierto modo, a "la noche boca arriba" ya que el personaje principal parece pensar que está en un hospital teniendo una pesadilla de estar en una guerra, cuando en realidad está en la guerra y se encuentra con su caída al final. Esta novela también es similar en este sentido a "la noche boca arriba" porque ambas contienen descripciones muy detalladas del escenario haciendo que la línea entre lo que es un sueño y lo que es la realidad sea más difícil de entender.

Una obra muy famosa que contiene el tema de los sueños vs la realidad es *Sueño de una Noche de Verano* de Shakespeare. Es muy difícil discernir qué es un sueño y qué es la realidad en esta obra. Está destinado a recordar a la audiencia cuán conectadas están estas dos cosas y hacer que se pregunten. Tanto el público como los personajes de la obra están confundidos acerca de lo que es real y lo que es fantasía. Hay ironía e historias dentro de las historias en esta obra. Esto

abre mucho espacio para la discusión sobre lo que se supone que es real, similar a "la noche boca arriba" en la que te preguntas qué mundo es real.

Otra obra muy famosa que contiene el tema de los sueños vs la realidad es "La Vida es un Sueño" de Pedro Calderón de la Barca. La obra comienza con el protagonista, el príncipe Segismundo, quien ha estado encerrado en una torre toda su vida porque su padre, el rey Basilio, cree que el destino de su hijo es convertirse en un tirano. Sin embargo, Basilio decide darle a Segismundo la oportunidad de demostrar su valía permitiéndole gobernar por un día. Este cambio repentino en la vida de Segismundo borra la línea entre sus sueños y la realidad, mientras lucha por aceptar el mundo que lo rodea. Además, la obra sugiere que incluso las experiencias más realistas pueden interpretarse como sueños o ilusiones, enfatizando la naturaleza impredecible de la realidad. Los personajes de la obra también luchan por distinguir entre sus sueños y la realidad, ya que cuestionan la moralidad de sus acciones y su propósito en la vida. También nos recuerda que la búsqueda de nuestros sueños no siempre puede conducir al resultado que deseamos, ya que la realidad puede ser impredecible e incierta. Esto también se relaciona con "la noche boca arriba" porque el resultado definitivamente no era el deseado por el personaje principal y era impredecible.

Además, el tema de los sueños frente a la realidad es central en "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez. A lo largo de la novela, los personajes se ven acosados por sus propios sueños e ilusiones, que a menudo chocan con la dura realidad de sus vidas. La familia Buendía es particularmente propensa a estas ilusiones. El tema también se refleja en la naturaleza cíclica del tiempo, ya que los mismos eventos y temas se repiten a lo largo de varias generaciones. En última instancia, la novela explora la lucha humana por reconciliar nuestros deseos más íntimos con las realidades del mundo que nos rodea y las consecuencias que pueden surgir cuando estos

deseos se vuelven demasiado poderosos para ignorarlos. Esta novela también utiliza imágenes descriptivas de manera similar a "la noche boca arriba".

Este tema no solo está presente en la literatura, sino también en el arte. En clase hablamos sobre el artista Salvador Dalí y su obra de arte que representa el surrealismo y los sueños frente a la realidad. Su arte se centró en el inconsciente y estaba destinado a ser irracional. Normalmente muestra relojes derritiéndose y paisajes distorsionados. Creía que los sueños son fundamentales para el pensamiento humano y estuvo de acuerdo en que puede haber una línea muy fina entre estos sueños y la realidad, que es lo que quería mostrar. El arte pop, por otro lado, adoptó un enfoque más alegre del tema de los sueños frente a la realidad. Artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein usaron colores brillantes y líneas llamativas para crear imágenes que a menudo se inspiraban en la cultura popular y el consumismo. Estas obras a menudo presentaban versiones idealizadas de objetos cotidianos, como latas de sopa y personajes de cómics, borrando la línea entre la realidad y la fantasía. Este tema todavía está siendo utilizado y explorado por los artistas de hoy y creo que es muy interesante ver cómo ha cambiado con el tiempo.

En conclusión, está claro que el tema de los sueños versus la realidad es un tema muy popular y poderoso. La lista de obras que contienen este tema podría seguir y seguir. Se ha utilizado a lo largo del tiempo en muchos países diferentes en muchas formas diferentes de las artes, especialmente en la literatura. Se está incorporando cada vez más a películas y programas de televisión. Todavía se está usando y cambiando hoy y probablemente continuará haciéndolo. Diría que sí cumplí con el objetivo planteado en la introducción. Realmente disfruté aprender más sobre cómo se ha utilizado este tema en particular y planeo leer más trabajos que lo contengan en el futuro.

El recuento de palabras: 1644

Referencias:

- (1) Cortázar Julio. *La Noche Boca Arriba*. 1993. McGraw Hill, Aproximaciones al Estudio de la Literatura Hispánica.
- (2) “Dreams and Reality in John Steinbeck's of Mice and Men.” *Cram*,
<https://www.cram.com/essay/Dreams-And-Reality-In-John-Steinbecks-Of/P3SNPULU64E5>.
- (3) “Julio Cortazar's ‘La Noche Boca Arriba.’” *Beautiful Madness in Julio Cortázar 's La Noche Boca Arriba*,
<https://www.ipl.org/essay/Beautiful-Madness-In-Julio-Cort%C3%A1zars-La-Noche>.
- (4) LitCharts. “Dreams vs. Reality Theme Analysis.” *LitCharts*,
<https://www.litcharts.com/lit/life-is-a-dream/themes/dreams-vs-reality>.
- (5) “Surrealism in Literature: Characteristics and Examples.” *YourDictionary*,
<https://examples.yourdictionary.com/surrealism-in-literature-characteristics-and-examples.html>.
- (6) “The American Dream vs. the American Reality.” *American Literature (A)*, 21 May 2019,
<http://blogs.hebronacademy.org/americanlita/2019/05/21/the-american-dream-vs-the-american-reality/>.

