

El Contexto Sociocultural de Chejov

Chekhov's Sociocultural Context

Kevin Andres Luna Pérez ¹[0009-0000-3648-5933] Fanny Genoveva Pérez Latorre ¹[0009-0004-8408-9408]

Universidad de las Artes. Centro de investigación. Guayaquil, Guayas. Ecuador

lunakevin32@gmail.com, fannygperez3@gmail.com

CITA EN APA:

Luna Pérez, K. A., & Pérez Latorre, F. G. (2024). El contexto socio-cultural de la obra de Chejov. *Tesla Revista Científica*, 4(2), e413. <https://doi.org/10.55204/trc.v4i2.e413>

Recibido: 2024-05-27

Revisado: 2024-06-04 al 2024-06-21

Corregido: 2024-07-06

Aceptado: 2024-07-15

Publicado: 2024-07-20

TESLA

Revista Científica

ISSN: 2796-9320

Los contenidos de este artículo están bajo una licencia de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Los autores conservan los derechos morales y patrimoniales de sus obras.

The contents of this article are under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. The authors retain the moral and patrimonial rights of their works.

Resumen:

El texto analiza la influencia de Antón Chéjov en la dramaturgia universal, destacándolo por encima de otros autores rusos como Gógol, Pushkin o Dostoyevski, y subrayando la necesidad de comprender primero sus logros filosóficos y psicoanalíticos antes de hacer comparaciones con otros dramaturgos. Chéjov, como maestro del naturalismo, retrató la banalidad de la vida cotidiana y la frustración de los personajes, alejándose de la sátira clásica y explorando la tragedia humana derivada de deseos inalcanzables y presiones familiares, lo que ha influido en cineastas contemporáneos como Nuri Bilge Ceylan, Lucrecia Martel y Yorgos Lanthimos. Su obra rompe con la tradición dramática occidental, presentando una crítica a la burguesía moscovita a través de personajes que enfrentan crisis internas y deseos no cumplidos, diferenciándose de autores como Émile Zola en su capacidad para mostrar la complejidad emocional y la desolación. Además, el texto examina la relación entre Chéjov e Iván Turguénev, quien influyó indirectamente en su estilo afrancesado de la narrativa rusa, destacando que, aunque no hay evidencia clara de que Chéjov fuera un lector de Turguénev, existe una afinidad estética entre ambos que llevó a Chéjov a elevar el naturalismo a nuevas alturas.

Palabras Clave: Antón Chéjov, Haruki Murakami, Duelo, Narrativa introspectiva, Personajes quijotescos

Abstract:

The text analyzes the influence of Anton Chekhov on universal dramaturgy, highlighting him above other Russian authors such as Gogol, Pushkin, or Dostoevsky, and emphasizing the need to first understand his philosophical and psychoanalytic achievements before making comparisons with other playwrights. Chekhov, as a master of naturalism, portrayed the banality of everyday life and the frustration of his characters, distancing himself from classical satire and exploring the human tragedy derived from unattainable desires and family pressures, which has influenced contemporary filmmakers like Nuri Bilge Ceylan, Lucrecia Martel, and Yorgos Lanthimos. His work breaks with the Western dramatic tradition, presenting a critique of the Moscow bourgeoisie through characters who face internal crises and unfulfilled desires, differentiating him from authors like Émile Zola in his ability to depict emotional complexity and desolation. Additionally, the text examines the relationship between Chekhov and Ivan Turgenev, who indirectly influenced his Frenchified style in Russian narrative, noting that although there is no clear evidence that Chekhov was an avid reader of Turgenev, there is an aesthetic affinity between the two that led Chekhov to elevate naturalism to new heights.

Keywords: Anton Chekhov, Haruki Murakami. Duel, Introspective Narrative

INTRODUCCIÓN:

La literatura rusa es muy compacta debido a la vastedad rural del país, así como a la censura de varios gobiernos autoritarios. Sin embargo, existen algunos grandes maestros esenciales en la dramaturgia universal cuya influencia ha brindado al escritor moderno una auténtica herramienta de dramatización, alejada de las particularidades del occidentalismo europeo. Si bien es digno de reconocimiento el gran aporte de Gógol, Pushkin, Dostoyevski o Turgeniev, este texto detallará por qué Chejov es uno de los dramaturgos post-shakespearianos más influyentes de la historia.

Es relevante especificar a qué tipo de antecedentes se desea hacer referencia. Si bien es evidente la importancia de Chejov en este estudio, no debemos olvidar que estamos mencionando la obra de Chejov como una influencia desproporcionada. Por lo tanto, dejaremos la dramaturgia comparada para el capítulo 7, ya que se considera pertinente que el lector antes comprenda los logros filosóficos, discursivos y psicoanalíticos de la obra de Chejov. Sería limitante comparar analíticamente la obra de Chejov sin haber interiorizado previamente sus logros humanísticos. Una vez asimilados estos aspectos, procederemos a la crítica literaria y al análisis comparativo. Los antecedentes a los cuales buscaremos emparejar con la obra de *Chejov* serán aquellos que se refieran a lo que denominaremos como “*narrativa clásica*”¹ término muy genérico, pero de saber general y utilidad pedagógica, ya que si bien *Chejov* también pertenece a los “*grandes clásicos de la narrativa occidental*” no es clásico en el sentido de lo industrial, lo “mainstream” o específicamente de lo Hollywoodense. Es interesante mencionar que, aunque no existe una abundante literatura que compare a Chejov con el cine, las historietas o el manga, varios escritores suelen encontrar en la dramaturgia chejoviana una forma de introspección auténtica. Esto es algo que ha sido poco explorado desde un punto de vista académico, pero se puede apreciar su existencia, como cuando, por ejemplo, Nuri Bilge Ceylan afirma que su principal inspiración para escribir el guion de “*Winter Sleep*” (2014) fueron “*Las tres hermanas*” de Chejov.² O cuando Lucrecia Martel, en una entrevista en el Festival de Rotterdam, reconoce que el retrato dramático de una burguesía decadente proviene de Chéjov.³ O cuando, en una entrevista para el canal de Criterion Collection, Yorgos Lanthimos analiza la película “*Five Easy Pieces*” (1970, Bob Rafelson) y afirma nuevamente que la cinta tiene algo de Antón Chéjov.⁴ ¿Cuál es el origen de esta reiteración? ¿Qué cualidades dramáticas encuentran estos cineastas en Chéjov?

DESARROLLO

Para responder a estos cuestionamientos, es necesario comprender brevemente en qué punto del tiempo y el espacio la narrativa chejoviana perturba la tradición dramática occidental. Chéjov aparece en los momentos previos a la revolución rusa. Con el ascenso, caída y cicatrices que las invasiones napoleónicas dejaron en la madre Rusia, sus obras de alguna manera ya anunciaban un malestar entre la burguesía moscovita. No obstante, y ante todo, los historiadores han clasificado a Chéjov dentro del naturalismo. Ya que sus obras, en sí mismas, retrataban al ser humano de la forma más vulgar, ordinaria, mezquina o, en términos visuales, “documental” posible. Chéjov se obsesionaba por retratar al hombre con todos sus delirios y vulgaridades cotidianas, pero no desde la sátira y la picaresca, pues los personajes Chejovianos poco nada tienen que ver con el *Lazarillo de Tormes* o con el *Don Juan de Moliere*. Quizá esa cualidad “realista” a la hora de representar la condición humana sea lo que tanto aprecian los narradores contemporáneos en el dramaturgo ruso. Después de todo, el cine es el arte que trabaja con la realidad, por

¹ Narrativa Clásica. - Referente a las historias comerciales y populares, específicamente lo Hollywoodense.

² Cannes TV (2014) *Winter Sleep – press conference*: https://www.youtube.com/watch?v=Sah_29qMHH0

³ International Film Festival Rotterdam (2018) *Lucrecia Martel – Spanish Audio – Master Class*: https://www.youtube.com/watch?v=Z_zdESWSTxw&t=1202s

⁴ CriterionCollection (2016) *Selección de armario de Yorgos Lanthimos y Ariane Labed* : <https://www.youtube.com/watch?v=3QAY9OY-ho4&t=151s>

supuesto, pero, sin embargo, ¿por qué dejarse influenciar por Chéjov y no por Émile Zolá? Entendiendo a Zolá como el máximo referente del naturalismo-realismo. ¿Por qué Lucrecia Martel menciona a Chéjov como el origen de la dramaturgia de la burguesía decadente en lugar de Molière? Sabiendo que Molière es el gran referente de la sátira hacia la burguesía. ¿Por qué Hemingway le dedicó todo un ensayo al estilo de Chejov llamado: *The Sketches of Chekhov*? ¿Qué es lo que tiene Chejov que ha conmovido a tantos autores?

Existe un libro altamente recomendable llamado "Shakespeare/Mi Chejov"⁵ el cual es eficaz para quienes deseen disociar el estilo de ambos escritores en el mundo del teatro. No obstante, no profundizaremos en sus lineamientos, ya que nuestro eminente objetivo es ubicar a Chejov en su propio tiempo e influencias. Por tal motivo, es fructífero esquematizar con el dogmatismo canónico de Harold Bloom, para bosquejar someramente las influencias y legatarios de Chejov.

Como es de la apetencia de Bloom es inevitable comparar a Chéjov con Shakespeare, ya que Shakespeare según Bloom: "*Es el más grande narrador laico de todos los tiempos*" en este sentido establece.

*"Suena ingenuo, sin embargo, el mayor poder de Chejov reside en darnos la impresión, mientras leemos, que allí está al fin la verdad sobre la constante mezcla de infelicidad banal y alegría trágica que impregna la vida humana. En materia de alegría trágica, la autoridad para él y (para nosotros) siempre será Shakespeare, pero en Shakespeare no aparece lo banal, ni siquiera cuando escribe parodia o farsa"*⁶

Hay que detenernos en la palabra banal, ya que para Bloom es lo que distingue a Chejov de la aplastante influencia shakesperiana. Hay que entender a lo banal no como lo pomposo de la burguesía tampoco como un sinónimo de la superficialidad aristocrática, hay que comprender a lo banal en Chejov, como la demoledora imposibilidad de un deseo, la trágica asimilación humana ante ciertas esperanzas quiméricas, insostenibles, fantasiosas y destructivas. Lo banal en Chejov florece cuando los anhelos narcisistas y decisiones mezquinas de sus personajes han sido puestos a prueba, casi siempre por algún familiar o por un personaje de espíritu Quijotesco como *Sacha*, *En la novia* o *Ana Segeyevna*, *En la dama y el perrito*. Por lo cual; en la mayoría de los casos, el conflicto chejoviano aparece cuando el individuo pone en crisis su personalidad y posteriormente tiene que luchar contra deseos impuestos por sus familiares. Por tal motivo, tal vez el explorar aquella frustración banal y estereotipada en la burguesía de sus contextos, es la mejor forma que encontraron ciertos cineastas de expresar su realidad. Quizá por ello autores como: *Nuri Belgie Ceylan*, *Faulkner*, *Hamaguchi* y *Lucrecia Martel*, se les hace inevitable esconderse en las silenciosas tragedias del cotidiano de la aristocracia. Tal vez en la medida

⁵ Brook, Peter Luis, Ruiz Palacio, Adolfo, Stein, Petter, Ponce G, MA Dolor. (2009) *Mi Shakespeare / Mi Chejov*. Editores UNAM.

⁶ Harold Bloom (2006) *¿Cómo leer y por qué? – Antón Chéjov*. Anagrama.

que el cine y la literatura sigan siendo una expresión de la burguesía, el fantasma de Chejov continuará trazando la vanidad y la resignación de los hombres en las historias modernas

Los escritores rusos siempre han tenido preocupaciones expresadas de una forma bastante atípica en contraste con los cánones occidentales. Solo basta con resaltar la peyorativa crítica de *Henry James* a la titánica *Guerra y Paz* (1869) de Tolstói “*Es un largo y flojo bebe monstruoso*” El semi-hermetismo de la cultura rusa ha refrescado el drama universal, dejando una pregunta sobre la mesa ¿Cómo es posible que una literatura gestada fuera del purismo europeo haya adquirido tal universalidad? Aquí nos sumergiremos en un problema bastante profundo, ya que, en primera instancia, daremos por entendido que cuando hablamos de lo universal, nos referimos esencialmente a las influencias perceptibles en varios personajes creados por diferentes autores en diversas partes del mundo. Una vez aclarada la distintiva cualidad de los escritores eslavos, podremos entonces intentar reafirmar si varias culturas se han apropiado de lo Chejoviano para sus relatos.

Por supuesto, debemos comenzar con el análisis de uno de los escritores rusos más occidentalizados que han existido, o quizás uno de los primeros. Hablamos del gran *Iván Turguénev*, maravilloso cuentista que supo empaparse del naturalismo. Radicado en Francia durante un largo período, Turguénev convivió y mantuvo amistad con Zola y Flaubert. En este sentido, podemos afirmar con asiduidad que Turguénev fue aquel escritor embrionario que mejor supo retratar el folklore ruso con un lenguaje occidentalizado. También se entendería por qué algunos críticos llaman "bovarísticos" a los personajes femeninos chejovianos, pues Chejov bebe indirectamente mucho de los franceses a través de Turguénev. Como muestra de lo antes mencionado, uno de sus mejores relatos: *El Prado de Bezin* (1818), obra que narra la historia de cómo un cazador de urogallos, por azares del destino, termina escuchando los relatos de un grupo de niños, hijos de granjeros de humilde proceder, quienes tienen que cuidar a los caballos de sus padres en la inhóspita noche.

Turguénev, con una agudeza como la de muy pocos, logra narrar varios relatos místicos que se van entretejiendo entre la inmadura mística de aquellos jóvenes. En este sentido, quizá su obra más trascendental, *Relatos de un cazador*, sea uno de los primeros acercamientos a una dramaturgia, que trata de poner en contacto y en conflicto a un urbanizado intelectual con místicos seres rurales. No es sino desde la obra de Turguénev que se vienen gestando estos pensamientos humanistas heredados del naturalismo francés. Turguénev tiene el mérito de humanizar a los siervos y esclavos, así como *Víctor Hugo* humanizó a los miserables de París. Turguénev entregó las herramientas conceptuales y dramáticas necesarias a toda una nueva generación de escritores rusos, quienes a partir de su sapiencia emocional, pudieron llevar más allá estas fricciones entre lo rural y lo citadino, entre el burgués y la comunidad, entre el intelectual y el chamán.

De toda esa generación venidera, quien tuvo las reflexiones más frescas y despolitizadas fue sin duda alguna Chéjov, con la honrosa mención de *Tolstói* y su exaltación de los valores rusos con su tímido y rural *Kostya Levin*. Pero mientras Tolstói romantizaba terratenientes rurales como un mecanismo de sátira

hacia la burguesía afrancesada de Moscú, Chéjov se centró esencialmente en esta vanidad que se genera entre ciertos aristócratas rurales, quienes, en su aspiración por elevar su estatus, terminan cegados ante su intento y frustración por sentirse burgueses. Al mismo tiempo, Chéjov resalta la percepción banal de la vida que obtiene un burgués acomodado. Algo que también está presente en la obra de Tolstói, pero Chéjov lo hace de una forma más trágica y menos caricaturesca. Para Tolstói, las preocupaciones de los burgueses se reducían al sexo, la muerte y la vida social; por otro lado, los burgueses de Chéjov son igual de materialistas y superficiales, pero con el factor de un orgullo, de una melancolía que los martiriza y no los deja ser felices. El estilo de Chéjov fue el producto de un proceso histórico, geopolítico y artístico, del cual es primordial retratar sus tres causas principales.

El primero y el más importante, sin duda alguna, es el retraso tecnológico de la sociedad rusa en contraste con el promedio de las sociedades europeas. Mientras los escritores europeos ya estaban rechazando la modernidad con retornos a la Edad Media, con la criatura de conciencia virgen de Shelley o los marginales humanistas de Víctor Hugo, en Rusia, la mayoría de la población todavía era esclava y analfabeta. Esto terminó repercutiendo en las necesidades de los escritores rusos. De ahí la necesidad de Turguénev de dignificar a los esclavos y de rescatar el folklore.

A esto, hay que añadirle la tiranía zarista y las invasiones napoleónicas, lo que también generó una fragmentación en la cultura rusa. Por ello, los burgueses de Tolstói tenían institutrices francesas; por ello, Turguénev tenía personajes y prosa de apellido francés; por ello, Dostoievski hablaba de hombres napoleónicos.

El tercer y último punto, valga la redundancia, es la existencia de la obra de Turguénev. Aunque existe muy poca evidencia que pruebe el contacto entre Chéjov y Turguénev, en "La Gaviota", Chéjov le dedica un pequeño piropo a Turguénev.

Treplev. - *Es hombre inteligente sencillo... un poco diré... melancólico... pero de espíritu muy noble... Aunque todavía tardará en cumplir los 40, ya ha alcanzado la celebridad y está satisfecho hasta el cuello... En cuanto a sus escritos... ¿Cómo decirte?... Son agradables, se ve que tiene talento; pero después de leer a Turgeniev o a Zola, no te quedan ganas de leerle a él.*⁷

Sin embargo, existe un diálogo estético entre ambos autores, y su prueba más fehaciente es notoria y paradójica a la vez. Turgeniev tuvo rivalidad con gran parte de los literatos rusos, quienes lo desprestigiaban por ser un liberal, un euro centrista que en el fondo había negado su eslavismo.

*“El primer escritor ruso en ser celebrado en occidente fue Ivan Turgeniev. Quien tuvo que lidiar con el odio de los radicales, así como el de Tolstoi y el de Dostoyevski, quienes lo acusaban por su occidentalismo, ferviente liberalismo y estética pomposa y tendencia a la nostalgia y al autodesprecio”*⁸

⁷ La Gaviota (Antón Chejov, 1896), Editorial Nobooks.

⁸ Literatura Rusa: Otros Dramaturgos: Iván Turguenev, (Britanica.com)

El autodesprecio y la lástima están representadas de distintas formas en ambos autores y el factor de la desolación que sería adherido por Chejov posteriormente. En los relatos de *Turgeniev* como: *Kasian el de las tierras bellas* (1851). O *El Doctor de distrito* (1848) la desolación está presente de una forma tácita y hasta poco intencionada, mientras que en Chejov la desolación es el resultado de un desengaño climático. Quizá la relación más interesante que existe entre Turgeniev y Chejov no esté en sus cuentos cortos, sino en sus obras de teatro. Por un momento concentrémonos en la obra emblema de Chejov, *Las tres hermanas* (1901) cuyo mérito fue el de introducir una nueva forma cotidiana y sutil de dramatizar la desolación de la *petite bourgeoisie* rusa. Por otro lado, concentrémonos en la obra de teatro más reconocida de Turgeniev *Un mes en el campo* (1855) Ya que ambos libretos alcanzaron un reconocimiento contemporáneo como lo explica Richard Freeborn:

*“La comedia de Turgeniev usualmente se la ha denominado como Chejoviana, pese a que Turgeniev precede con más de 40 años al trabajo más maduro de Chejov. La gran alegría irónica que tuvo relación con la supervivencia de la obra y su tardío reconocimiento se debe más que nada, a la popularidad del trabajo de Chejov, y al gran acoplamiento del método Stanislavsky con la temática de la obra, de hecho, el mismo Stanislavski interpretó a Rakitin, en el teatro de arte de Moscú, lo cual demostró finalmente la brillantez de Turgeniev en la escritura de dramas largos”.*⁹

CONCLUSIONES:

No existe evidencia que demuestre que Chejov era un profundo lector de *Turgeniev*, de cualquier modo, esta afinidad entre ambos es la prueba de un sentimiento abstracto que erupcionó de formas parecidas en dos autores separados por el tiempo y unidos por el drama. Quizá *Turgeniev* dejó implícitamente una semilla que Chejov cultivó y cosechó hasta empujar al naturalismo hacia una nueva etapa. Una etapa en la que el realismo construía profundidad emocional en el subtexto, en donde la confrontación clásica de personalidades ya no construía el significado. Después de Chejov existe la posibilidad de construir significado desde un proceso que parte desde un melancólico autoanálisis hacia una liberadora resignación. Como en este extracto de las tres hermanas, donde podemos apreciar, el aburrimiento, el estancamiento, el autodesprecio, la melancolía y la liberadora resignación.

*“La música es entonada tan alegre y fervorosamente. Y tengo ganas de vivir. Oh señor. El tiempo pasará y nosotras nos iremos para siempre. La gente nos olvidará, nuestros rostros, nuestras voces y como fuimos. Pero nuestro sufrimiento se convertirá en felicidad para quienes vivirán después. La felicidad y la paz serán uno con esta tierra, I aquellos que viven ahora serán recordados con una tierna palabra o una bendición, Oh queridas hermanas esta vida nuestra no ha terminado todavía. ¡Vamos a vivir! La música es entonada tan alegre y fervorosamente, parece que ha pasado tan poco y aún tenemos que aprender porque estamos vivas, por que sufrimos... si tan solo lo supiéramos, si tan solo lo supiéramos”*¹⁰

⁹ Richard Freeborn: *The rise of the rusian novel* (Cambridge University press)

¹⁰ Chéjov, A. (1901). *Las tres hermanas*. Penguin Random Classics.

El siguiente fragmento proviene de la obra: Un mes en el campo de Turgeniev:

“Desde hace algún tiempo, Natalya Petrovna, has estado en un trance permanente de irritabilidad y esa irritabilidad es algo inconsciente, parece que estás en un estado de conflicto interno, como si estuvieras perpleja. No he observado algo parecido en tu rostro desde mi visita a los Krinitzyns. Esto es algo reciente. Ah ratos suspiras, con tal profundidad, suspiros profundos. Como un hombre que está muy cansado, tan cansado que no puede descansar”¹¹

En estos extractos podemos apreciar la desolación, la profundidad psicológica y el estancamiento emocional en la obra de Turguénev. Chejov heredó, de forma indirecta, el afrancesamiento dramático introducido por Turguénev en la narrativa rusa, una estética prosaica producto de las consecuencias geopolíticas de la Rusia del siglo XIX. Lo cual hizo, por así decirlo, de Chejov un escritor rural no tan ruso, sutilmente burgués y lo suficientemente talentoso como para perpetuarse entre los cánones occidentales.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

	Autor 1.	Autor 2
Participar activamente en:		
Conceptualización	X	X
Análisis formal	X	X
Adquisición de fondos	X	X
Investigación	X	X
Metodología	X	X
Administración del proyecto	X	X
Recursos	X	X
Redacción –borrador original	X	X
Redacción –revisión y edición	X	X
La discusión de los resultados	X	X
Revisión y aprobación de la versión final del trabajo.	X	X

FINANCIACIÓN

La investigación fue financiada completamente por los autores.

CONFLICTO DE INTERESES

Los Autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses con su investigación.

REFERENCIAS

- Brook, Peter Luis, Ruiz Palacio, Adolfo, Stein, Petter, Ponce G, MA Dolor. (2009) Mi Shakespeare / Mi Chejov. Editores UNAM.
- Cannes TV (2014) Winter Sleep – press conference: https://www.youtube.com/watch?v=Sah_29qMHH0
- Chejov, A. (1901). Las tres hermanas. Penguin Random Classics.
- Chéjov, A. (1901). Las tres hermanas. Penguin Random Classics.
- CriterionCollection (2016) Selección de armario de Yorgos Lanthimos y Ariane Labeled : <https://www.youtube.com/watch?v=3QAY9OY-ho4&t=151s>
- Harold Bloom (2006) ¿Cómo leer y por qué? – Antón Chéjov. Anagrama.

¹¹ Turguénev, I. (1855). *Un mes en el campo*. Penguin Random Classics.

International Film Festival Rotterdam (2018) Lucrecia Martel – Spanish Audio – Master Class:
https://www.youtube.com/watch?v=Z_zdESWSTxw&t=1202s

La Gaviota (Antón Chejov, 1896), Editorial Nobooks.

Literatura Rusa: Otros Dramaturgos: Iván Turguienev, (Britanica.com)

Murakami, H. (2023). Drive My Car. Vintage International.

Narrativa Clásica. - Referente a las historias comerciales y populares, específicamente lo Hollywoodiense.

Richard Freeborn: The rise of the rusian novel (Cambridge University press)

Turguénev, I. (1855). Un mes en el campo. Penguin Random Classics.