

LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA

Temas y rasgos formales característicos de la literatura contemporánea, técnicas narrativas relativas al texto y al narrador.

Guía Repaso 1

Objetivo: Comprender las características, temáticas y técnica narrativa como innovación narrativa del siglo XX.

I. CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

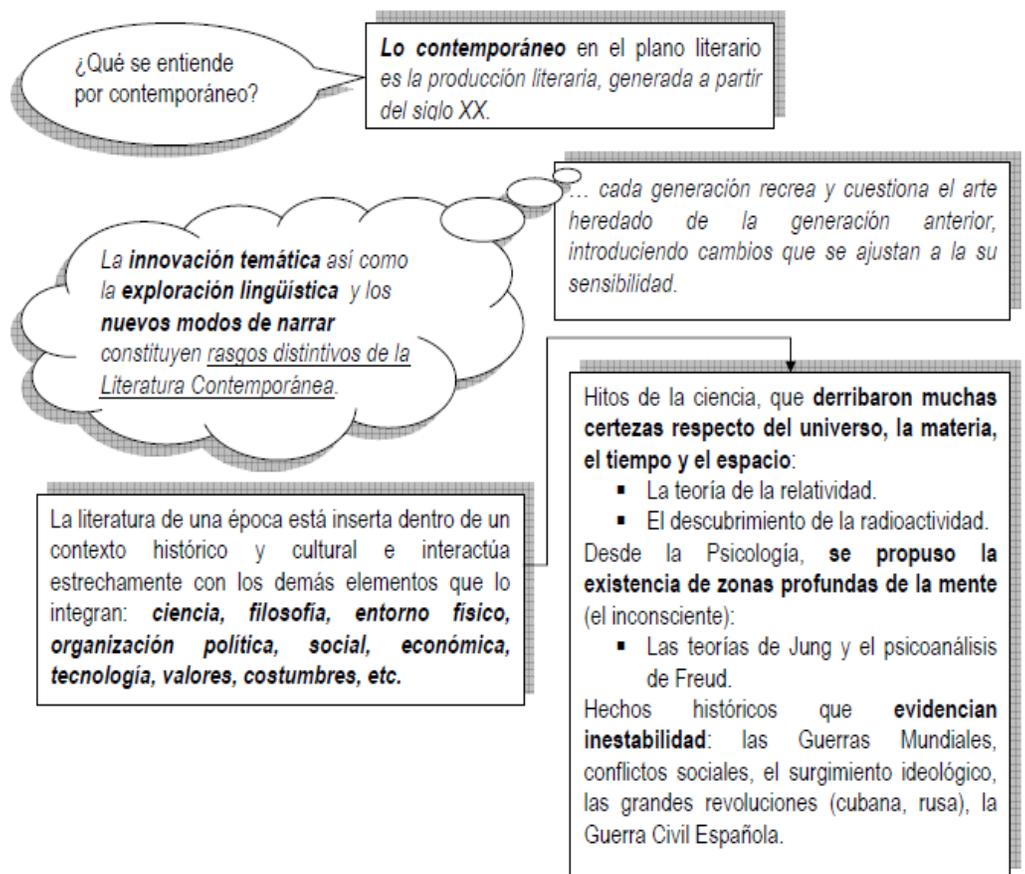
El siglo XX marca un momento fundamental para la historia de la literatura, ya que se trata de una época de múltiples cambios y rupturas en relación con la mirada tradicional sobre la creación. Estas modificaciones, además, se relacionan directamente con una serie de fenómenos históricos que quiebran la forma de ver el mundo que había imperado hasta el siglo XIX.

Fenómenos históricos como las Guerras Mundiales influyen fuertemente en la literatura que se comienza a producir a partir de esa época, pues en ella se tratarán temas como la cercanía de la muerte, el carácter absurdo de la existencia, la presencia de lo ilógico como opuesto a lo racional, la soledad del ser humano en un mundo hostil, entre otros. Estos temas, más una serie de innovaciones en la estructura y forma de los textos literarios, constituirán los rasgos caracterizadores de la literatura del siglo XX. En esta guía los examinaremos en detalle.

El contexto anterior da pie para la aparición de la psicología existencial durante la primera mitad del siglo XX, cuyos exponentes Kierkegaard y Sartre, destacaban el **carácter limitado y subjetivo del conocimiento humano** y **la alienación del hombre en la sociedad contemporánea**. Ambas

temáticas son relevantes para comprender los tipos humanos que se encuentran en la producción literaria contemporánea.

En la segunda mitad del siglo, temáticas como el avance tecnológico, la globalización, el ocaso de las ideologías, el consumo y la cultura de masas, imprimen una nueva nominación a la literatura – **postmoderna** –, fenómeno que se manifiesta con mayor fuerza en el ocaso del siglo XX.

II. LA NARRATIVA DEL SIGLO XX

La narrativa del siglo XX navega a través de parámetros **estéticos y sociales**. En franca rebeldía con los cánones literarios anteriores, es decir, con el realismo – naturalismo, la literatura del siglo XX se ha definido como **superrealista**.

Debemos entender por superrealismo la superación del concepto tradicional del arte realista, definido como el modo de representar la realidad de manera objetiva e incluso transformar la obra literaria en un laboratorio científico, donde se somete a los personajes a realidades sórdidas para interpretar la naturaleza del mundo y el comportamiento de los personajes en situaciones extremas.

La literatura superrealista se caracteriza por una ampliación de lo real, un ir más allá, que incorpora el mundo de los personajes, desde un punto de vista de realidades vinculadas al mundo de los sueños, los delirios; así como también lo mítico, lo fantástico; como una realidad posible en el plano de la ficción.

III. EL MUNDO REPRESENTADO
El pensamiento contemporáneo.

En la literatura del siglo XX prevalecen los temas y motivos existenciales, sociales y míticos.

TEMAS:

Existenciales	Sociales	Míticos
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La incomunicación. ✓ El destino. ✓ La libertad de decisión. ✓ La angustia existencial. ✓ El desamparo. ✓ El tiempo que pasa. ✓ La impersonalización. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Injusticia social. ✓ La explotación. ✓ La ambición de poder. ✓ La deshumanización. ✓ Marginalidad. ✓ La violencia. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realismo mágico. ✓ Identidad. ✓ Origen.

MOTIVOS:

Existenciales	Sociales	Míticos
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se asocian a la expresión del ser humano como arrojado al mundo como producto del azar sin un propósito claro. ✓ Los existencialistas conciben dos tipos de existencias: una inauténtica (hombres masa, seres alienados, que carecen de conciencia de sí mismos, mediocres) y otra auténtica (seres que se cuestionan su lugar en la sociedad y son objeto de discriminación). ✓ Ejemplos de obras representativas: "El extranjero" de Albert Camus, "El ser y la nada" – "La náusea" de Sartre, "El Túnel" de Ernesto Sábato. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La lucha por la tierra. ✓ El Caudillismo. ✓ La violencia. ✓ Los problemas económicos. ✓ La protesta social. ✓ Lo anterior se ve marcadamente en las novelas de índole indigenista, donde se denuncia el maltrato y el abuso de poder ante los aborígenes. ✓ Ejemplos de obras representativas: "Los ríos profundos" de José Mª Arguedas, "Huasipungo" de Jorge Icaza, "El mundo es ancho y ajeno" del peruano Ciro Alegria. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El mundo novelesco aún en un mismo nivel de realidad elementos comunes de la vida cotidiana con situaciones insólitas, sorprendentes y asombrosas. ✓ Se crea un cosmos que entrecruza lo posible e imposible, lo vivido y lo soñado, lo racional y lo irracional. ✓ La imagen mítica del mundo se produce cuando las condiciones de la existencia contemporánea se identifican con formas de interpretar la realidad que se enraizan en el mundo primordial de los mitos. ✓ Parte importante de la novelística contemporánea constituye una actualización de los mitos del mundo antiguo: la utopía, la fundación de ciudades, la pareja primordial, la conquista de lo desconocido, la búsqueda del espacio sagrado, el viaje maravilloso, el eterno retorno. ✓ Ejemplos de autores y obras representativas: Alejo Carpentier, "Los pasos perdidos", G. G. Márquez "Cien años de Soledad", Juan Rulfo "Pedro Páramo".

IV. RASGOS DE LA NOVELA CONTEMPORÁNEA

- ✓ **Relativismo del narrador:** en un contexto realista, el narrador poseía un dominio absoluto del mundo narrado, gracias al cual, no sólo contaba la historia, sino que también la interpretaba, comunicando al receptor el sentido de los acontecimientos. **En una obra contemporánea, al perderse la imagen de una realidad única, desaparece la figura del narrador como poseedor absoluto de la verdad.** Resulta imposible que un narrador pueda manejar las voces de la vigilia, de los sueños en forma simultánea. De allí que se configure **una visión múltiple, con desajustes entre los distintos enfoques, pues cada emisor entrega su visión de los hechos.**
- ✓ **Planos paralelos:** En el relato realista se respetaba el orden cronológico de los acontecimientos; en el **superrealista**, en cambio, **se desarticula la lógica del relato:** no hay obligadamente un final, un desenlace; una situación es vivida, simultáneamente, por varios personajes y cada uno de ellos entrega su propia versión, según el punto de vista desde el cual haya vivido e interpretado esa situación; **se rompe el orden cronológico: hay saltos hacia el futuro, hacia el pasado, hacia el vacío.** Ejemplo: Pedro Páramo de Juan Rulfo.
- ✓ **Lector activo:** La obra realista sólo requería un lector que se dejara conducir por la voz del narrador; de esta forma el **lector leía a través de los ojos del escritor y no con los suyos.** En la novela contemporánea, la función del lector se **hace activa**, puesto que al carecer de explicaciones, **está obligado a interpretar el sentido de lo que hacen, dicen o sienten los personajes.**
- ✓ **Imaginación creadora:** Los nuevos novelistas antes de reproducir una situación histórica, política, social, acuden a la imaginación, inventando lugares y personajes. Escritores como Juan Rulfo o Mario Vargas Llosa han contribuido a que la obra se convierta en un espacio creado que integra la realidad en sus diversos planos: **real, mítico, simbólico.**

- ✓ **Verosimilitud:** El lector que quiere entender el nuevo relato no debe compararlo con las situaciones externas consideradas verdaderas. **La verdad de la novela está en el proceso mismo de la creación y no en la exacta reproducción de los hechos exteriores a ella.**

V. NARRADOR Y MODO NARRATIVO

Como se sostuvo anteriormente, el narrador ya no posee un dominio absoluto del mundo narrado, por lo que predomina **un narrador con un conocimiento limitado del mundo, un conocimiento que se restringe a su propia experiencia**, puesto que posee una **sola perspectiva** frente a lo narrado y por lo general sin acceso a la conciencia de los personajes. La existencia de varios narradores permite mayores desplazamientos de las **voces y focos narrativos**, donde por lo general predomina la **focalización interna**.

Ejemplo 1:

"No quiero hablar. Tengo la boca llena de centavos viejos, de ese sabor. Pero abro los ojos un poco y entre las pestañas distingo a las dos mujeres, al médico que huele a cosas asépticas; de sus manos sudorosas que ahora palpan debajo de la camisa mi pecho, asciende un pasmo de alcohol ventilado. Trato de retirar esa mano."

Narrador en primera persona, que se manifiesta desde una perspectiva de los sentidos (sabores, olores, imágenes, tacto) respecto a su lecho de muerte.

Ejemplo 2:

"Quisieras recordar otras cosas, pero sobre todo quisieras olvidar el estado en que te encuentras. Te disculparás. No te encuentras. Te encontrarás. Te traerán desmayado a tu casa; te desplomará en tu oficina: vendrá el dolor y dirá que habrá que esperar algunas horas para dar el diagnóstico."

Narrador en segunda persona que se expresa en un tono de reproche hacia el protagonista. Se puede percibir que los hechos no se ajustan al tiempo cronológico

Ejemplo 3:

"Él vio pasar el domo naranja y las columnas blancas, gordas del Palacio de Bellas Artes, pero miró hacia arriba, donde los cables se unían, separaban, corrían – no ellos, él con la cabeza recostada sobre la lana gris del asiento (...) y esa corte de vendedores de billetes y limpiabotas y mujeres enrebozadas y niños con el labio superior embarrado de moco lo rodearon hasta que pasó las puertas giratorias"

Narrador en tercera persona que presenta una situación cotidiana, solo describe no tiene acceso a la interioridad de los personajes, por lo tanto, se manifiesta una focalización externa.

VI. TÉCNICAS NARRATIVAS

La literatura contemporánea privilegia los **modos directos de representación de la realidad**. Es decir, la **voz y el foco** les competen a los personajes.

A. Técnicas narrativas relativas al texto:

- **LA INTERTEXTUALIDAD LITERARIA:** El concepto de intertextualidad se refiere a **la relación dialogal de un texto con otro**, ya sea del mismo autor o de distintos autores a los que recuerda por medio de citas, ecos, imitación, parodia o imitaciones.

La intertextualidad no se restringe sólo a la relación de unas obras con otras, es decir, puede integrar diversos tipos de escritos, y mediante ellos, artes diversas, tales como el cine, la historia, la crónica, etc.

- **LA INTERTEXTUALIDAD CULTURAL:** Además de las relaciones intertextuales de orden literario también existen las **relaciones intertextuales de la cultura popular**, que se originan a partir de la globalización comunicativa que afecta al mundo. Las manifestaciones que pertenecen a la intertextualidad cultural es la incorporación de intertextos de la cultura de masas tales como: **la radio, televisión**, entre otras.

- **LA INTRATEXTUALIDAD:** Relación que se establece entre los elementos pertenecientes a un mismo texto, los cuales constituyen en su conjunto un entramado de cuyas interrelaciones depende tanto la composición interna, es decir, el modo en que está hecha la obra y su significación en general.

B. Técnicas narrativas influidas por el psicoanálisis, relativas al narrador:

- ✓ **LA PLURALIDAD DE VOCES Y PUNTOS DE VISTA.**
- ✓ **LA INTERACCIÓN DE LOS HABLANTES.**
- ✓ **ELEMENTOS IDÓNEOS PARA EXPRESAR LA CONCIENCIA DE LOS PERSONAJES**
- ✓ **DIÁLOGO.** El narrador cede la palabra a los personajes para que ellos se expresen en forma directa.
- ✓ **MONÓLOGO:** entendido como aquel discurso que el personaje emite, independientemente del narrador.
- ✓ **FLUIR DE LA CONCIENCIA:** dice relación con la forma en que se plantea ese discurso. Se habla de un flujo caótico, ilógico, inarticulado, de una modalidad de la lengua que pretende representar lo más fielmente posible el curso de nuestros propios pensamientos: sus desplazamientos, los saltos de un tema a otro, el fluir del tiempo psicológico. **El monólogo interior no se refiere a una cuestión estilística, propiamente; la corriente de la conciencia, sí.**

Distinciones conceptuales:

❖ PLAGIO

- *Imitación consciente de un modelo sin indicar la fuente de referencia.*
- *Puede ser de tema o de estilo.*
- *Inexistencia de creatividad.*

❖ INFLUENCIA

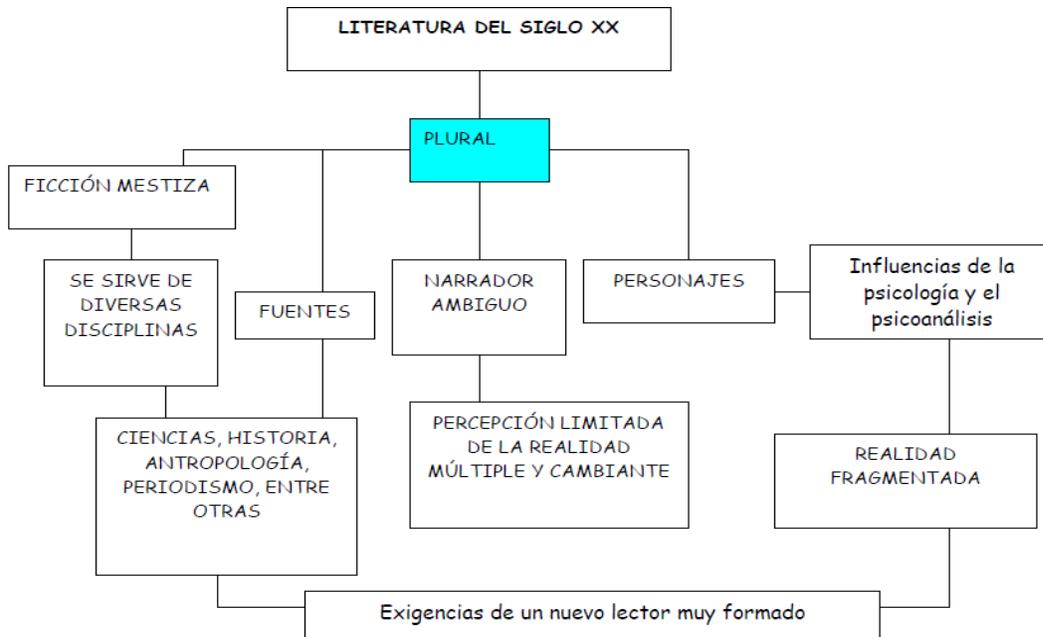
- *Imitación inconsciente de un modelo.*
- *Por lo general temática.*
- *Si es creativa es valiosa.*

- ✓ **EL MONTAJE:** El **montaje** es un recurso fundamental en el cine. El montaje como técnica cinematográfica consiste en la sucesión de imágenes, mediante la superposición de una imagen sobre otra, o de una imagen central rodeada de otras relacionadas con ella. **Se usa para mostrar la interrelación o la asociación de ideas en forma más dinámica.** El montaje muestra planos compuestos o diferentes de un mismo objeto o persona, para producir un efecto múltiple.

ACTIVIDADES

I. Lee el siguiente esquema conceptual y, luego responde las preguntas en tu guía:

Esquema Conceptual.

1. NUEVO CONCEPTO DE LITERATURA: ¿Cuál es el concepto que aflora?
2. CONCEPTO Y ROL DEL LECTOR: ¿Qué debe hacer un lector actual para acceder al sentido de una obra?

II. Lee el siguiente cuento. Luego, identifica con qué texto se realiza la intertextualidad. ¿Cuál es el tema y el tono presentes en el cuento leído? ¿Por qué crees que se hizo esa relación intertextual? (8 puntos)

LA TELA DE PENÉLOPE, O, QUIÉN ENGAÑA A QUIÉN. (Augusto Monterroso, guatemalteco)

Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises (quien a pesar de ser bastante sabio era muy astuto), casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas.

Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con astucia observaba que a pesar de sus prohibiciones ella se disponía una vez más a iniciar uno de esos interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo.

De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada.