

GUÍA DE LITERATURA CONTEMPORÁNEA

CUARTO MEDIO

CONTEXTO DE PRODUCCIÓN DE LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA

La narrativa, al igual que todas las manifestaciones de la literatura del siglo **XX**, se vieron influidas por importantes descubrimientos, que revolucionaron el quehacer científico, así como por el pensamiento filosófico y acontecimientos históricos que tuvieron una fuerte gravitación en la forma de comprender al mundo y al hombre.

En el plano científico, la teoría de la relatividad de Einstein y el descubrimiento de la radiactividad, entre otros eventos, desafiaron los conceptos centrales de la física tradicional y derribaron muchas certezas respecto del universo, la materia, el tiempo y el espacio.

Las teorías de Jung y el psicoanálisis de Freud, que propusieron la existencia de zonas más profundas de la mente, como el subconsciente y el inconsciente, que afectan nuestra vida psíquica, aunque escapan al control de la conciencia, cambiaron drásticamente la perspectiva sobre el funcionamiento de la mente y por ende, del comportamiento humano.

Las guerras mundiales, los conflictos sociales, el surgimiento de ideologías, como el marxismo y el nazismo, las grandes revoluciones - rusa y mexicana -, la guerra civil española, etc. constituían una prueba tangible de una realidad inquietante e inestable y ponían en duda el mito racionalista de un progreso humano permanente, fundado en el poder omnipotente de la razón. Más aun, la secuela de muerte y destrucción provocada por las guerras y la tragedia desencadenada por las explosiones atómicas ponía de manifiesto que las herramientas tecnológicas concebidas por la inteligencia humana no conducían necesariamente a la creciente “felicidad” anticipada para una humanidad iluminada por el conocimiento racional.

En este contexto, la psicología existencial, cuyos máximos exponentes son Kierkegaard y Sartre, destacaban el carácter limitado y subjetivo del conocimiento humano y la alienación del hombre en la sociedad contemporánea.

Todos estos fenómenos marcaron profundamente la literatura del siglo **XX**.

En la segunda mitad del siglo, el acelerado desarrollo científico y tecnológico, especialmente en el ámbito de las comunicaciones y específicamente de la informática, la globalización, la nueva fisonomía política del mundo luego de la caída del muro de Berlín, la desideologización, la cultura de masas y el imperio de la sociedad de consumo, están imprimiendo nuevos rumbos a la literatura de la llamada “post - modernidad”, fenómeno que se hace sentir con mayor fuerza a partir de las dos últimas décadas de ese siglo.

La literatura contemporánea se sume en el interior del individuo para explorar desde allí tanto el propio yo como el mundo que lo rodea, que muy a menudo es percibido como hostil; y dentro de él, el otro -los demás seres humanos- como inaccesible. Temas preferentes serán entonces la incomunicación, la incomprensibilidad del mundo y de sí mismo, la subjetivización de la experiencia temporal, la carencia o problematización de la identidad individual y colectiva definida en el medio histórico-social (América) que le ha tocado habitar, y la consiguiente búsqueda de ella.

Coherente con esta temática, se desarrollarán nuevos procedimientos escriturales para abordarla: alteración del orden temporal, multiplicidad de voces y de perspectivas, técnicas para representar el subconsciente y el inconsciente (monólogo interior, corriente de la conciencia), etc., así como una nueva concepción de la literatura y de sus especies: la línea divisoria entre realidad y literatura (real/ficticio) se desdibuja progresivamente, trasgrediéndose la frontera desde ambos territorios.

También se arremeterá contra ese bastión milenario del orden en el universo de la literatura que son los géneros literarios.

Ahora bien, en muchas obras literarias contemporáneas el discurso contiene unidades cuya función no es crear mundo, sino servir al propio discurso y actividad de escritura literaria para enunciar consideraciones acerca de ellas, acerca de la naturaleza propia de la literatura o de la obra que se escribe, poniendo así al descubierto su estructura o arquitectura a medida que ella se va haciendo, en un permanente circuito autoreferencial autocrítico que incluye los roles que desempeñan hablantes y destinatarios en las situaciones enunciativas que van constituyendo la obra.

Este “metadiscurso” -discurso que habla de sí mismo, que se toma a sí mismo como objeto y tema- incorpora a las obras literarias contemporáneas un componente reflexivo y crítico que llega a constituir en muchos casos una verdadera teoría o poética interna en la cual se manifiestan concepciones acerca de la literatura en general, sus funciones, las diferencias o rupturas respecto de concepciones tradicionales relativas al ser y función de la literatura, de sus formas y estructuras, del quehacer del escritor, etc.

EL MUNDO REPRESENTADO

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

- Entre los **principales motivos existenciales**, se cuentan la **incomunicación, angustia existencial, hastío vital, desamparo, despersonalización, impersonalidad**.
Especialmente en el existencialismo ateo de Sartre, el ser humano se percibe “arrojado en el Mudo como producto de un azar sin propósito. Los siguientes versos del poema “Walking Around” de Neruda acogen este sin sentido: “Sucedee que me canso de ser hombre”; “No quiero seguir siendo de raíz y de tumba”.

Desde esta perspectiva, el significado de la existencia del hombre no está predeterminado. En contraste con el ideario cristiano, en que el sentido de la vida humana está establecido de antemano y por lo tanto, es externo a ella – el hombre es una criatura de Dios – la filosofía existencial propone la libertad consciente del ser humano para construir sentido.
- Los motivos sociales** denuncian la injusticia y la ambición de poder que deshumaniza a la sociedad y lleva a muchos a la condición de marginales.

En conexión con la problemática social, se presenta el motivo de la violencia, característico de la literatura hispanoamericana del siglo XX

La aguda crítica social de muchas novelas hispanoamericanas del siglo XX se enmarca en un contexto de convulsiones sociales y movimientos revolucionarios, de inspiración principalmente marxista, que tienen su contrapartida, en gobiernos dictatoriales.
- Los **motivos míticos** se vinculan, en Hispanoamérica, al **realismo mágico**. El mundo representado por el realismo mágico incorpora los mitos y creencias arraigadas en la conciencia hispanoamericana y emprende una **búsqueda literaria de nuestra identidad**, a través de motivos como **la fundación del mundo** – Cien Años de Soledad - y **la búsqueda del origen** – Los Pasos Perdidos- entre otros

HECHOS RELEVANTES DE PRINCIPIOS DE SIGLO Y SU RELACIÓN CON LA LITERATURA.

1. TEORÍA DE LA RELATIVIDAD: El tiempo y el espacio no son abordados de manera lineal en la narrativa.	Se resta importancia al narrador omnisciente y aparece la multiplicidad de voces.
2. PSICOANÁLISIS: Para los novelistas modernos la interioridad del ser humano y su psiquis es el verdadero escenario.	Uso de técnicas como corriente de la conciencia y monólogo interior. Destacan el papel de los sueños.
3. CINE:	El montaje y otras técnicas cinematográficas van a ser adoptadas por la literatura.
4. MARXISMO Y FASCISMO: aparición de estas ideologías en pugna.	Los artistas deben elegir entre ambas ideologías o el arte como refugio frente a la realidad.

TÉCNICAS NARRATIVAS CONTEMPORÁNEAS:
LA FORMA DE “DECIR” QUE UTILIZA EL AUTOR.

El autor revisa las modalidades que le parecen más adecuadas para entregar su mensaje, es decir, busca la manera de decir que le resulta más efectiva para llegar al lector. Para esto se vale del **narrador** y del **texto**.

El Narrador: El autor no es el narrador de una obra. Quien relata los hechos en una obra narrativa es un ente ficticio, creado por el autor. Este narra un mundo imaginario a un lector imaginario

En la narrativa realista del siglo XIX los acontecimientos eran contados por un narrador ajeno a la historia y su conocimiento de los hechos y de la psicología de los personajes era total. Tenía el dominio de la historia, la que se estructuraba con un principio, un desarrollo y un final claramente definidos. El narrador mostraba su punto de vista, explicaba y daba respuesta a las posibles preguntas del lector.

La narrativa actual rompe con esto, dando cabida al punto de vista de los personajes, es así que muestra varias interpretaciones de un mismo hecho y, en ocasiones, la historia no tiene principio ni final definidos. La presencia del lector adquiere una importancia radical, ya que no todo está expuesto en el texto y debe adoptar una postura investigativa, que imagina y da sentido a lo dicho.

Una de las características esenciales de la narrativa contemporánea es mostrar el mundo desde una o varias conciencias personales lo que se expresa en el discurso del **narrador**. Los procedimientos característicos del narrador son: **relato en primera persona, el estilo indirecto libre y la variedad de focos y voces narrativas**.

1. FOCALIZACIÓN (TIPOS DE NARRADOR)

La focalización es la perspectiva desde dónde o por medio de quién se percibe la realidad.

- a) **Focalización cero (Narrador omnisciente).**

Quien narra conoce todo respecto del mundo representado. Es una especie de dios que sabe todo lo ocurrido en el pasado, se anticipa al futuro e interpreta conoce los pensamientos y sentimientos de los personajes. Es un narrador en tercera persona que está fuera de la acción narrativa.

- b) **Focalización externa (Narrador de conocimiento relativo u objetivo).**
Asume el rol de una cámara de cine que relata sólo lo que ve. Entrega datos concretos, acciones de los personajes, hechos, etc. No trata de interpretar los pensamientos o sentimiento de los personajes, pues no entra en el interior de sus conciencias. Narra en tercera persona y es una voz anónima que se encuentra fuera de la acción narrativa.
- c) **Focalización interna (Narrador protagonista).** Narra, en primera persona, su propia historia, por lo tanto es un personaje que está dentro de la acción narrativa.
- d) **Focalización interna (Narrador testigo).** También narra en primera persona, sin embargo, asume un rol de segundo orden. Lo que narra le ocurre a otro, comportándose, más bien, como un espectador del acontecer.

2. PLURALIDAD DE VOCES

Es frecuente que el narrador cuente los hechos desde diferentes puntos de vista, lo que equivales a la intervención de varios narradores. La **polifonía** o **conjunto de voces,** se produce cuando el texto se construye por la interacción de múltiples conciencias.

3. MODO NARRATIVO

El modo responde a la distancia en que se ubica el narrador respecto del relato, desde donde percibe.

- a) **Estilo directo:** reproduce las palabras de los personajes textualmente. El narrador sólo interviene en el habla para estructurarla mediante párrafos.
Ejemplo: Romina dijo: *-¡Me siento feliz!*
- b) **Estilo directo libre:** se reproduce la intervención de un personaje sin participación explícita del narrador, el narrador renuncia a su papel de mediador.
Ejemplo: *Me siento feliz.*
- c) **Estilo indirecto:** el narrador reproduce con su propia voz el contenido de un discurso de un personaje.
Ejemplo: *Romina dijo que se sentía feliz.*
- d) **Estilo indirecto libre:** El narrador, sin anunciarse, expresa el contenido de lo que dice un personaje, en el estilo y vocabulario propios del personaje. El discurso del narrador se ve afectado por la voz de uno de sus personajes. El narrador cuenta en 3ª persona, pero representa una 1ª persona en términos emocionales. Se caracteriza por el uso de exclamaciones, interrogaciones y por el condicional.
Ejemplo: *Romina se sentía feliz, ¡por suerte!, ¿qué la habría hecho experimentar esa sensación?*
- e) **Monólogo interior o corriente de la conciencia:**
El monólogo interior es una técnica narrativa por medio de la cual los pensamientos de los personajes son revelados de manera que parecen no estar controlados por el autor. El propósito del monólogo interior es el de revelar lo más íntimo del personaje. Esta técnica narrativa es capaz de enmarcar las experiencias emocionales mientras están ocurriendo, a nivel consciente e inconsciente. En ella, el autor opta por no distinguir entre niveles de conciencia; maneja complejos patrones de memoria, imágenes y fantasías para representar sensaciones y emociones “en bruto”. Se trata, pues, de la representación del “discurso” interior de un personaje.
Ejemplo: *“Su voz sonaba tranquila, acorde con la serenidad de tiempo ido de los latines, y por dentro, jadeante, su pensamiento corría desatentado: ‘o podría dejar de lado el evangelio y la epístola y dirigirme a él sin subterfugios decirle llanamente cordialmente has venido a vengarte a asesinarme a desquiciarte en mí de un daño que no te hice y que no te habría hecho y tú lo sabes y además estás más que vengado de mi padre en mis hermanos después sí ellos eran iguales a él pero yo soy distinto pero quieres que alguno de nosotros te implore perdón quieres que me arrastre a tus pies y que lo haga delante de mis feligreses para mayor perfección’ .”*

(Guillermo Blanco, Misa de Réquiem)
- f) **El montaje:** Es una fase técnica de producción de una película en la que el director y el montador escogen, cortan y pegan los diferentes trozos de un filme

1. EL MONTAJE:	Consiste en trasladar el relato de un tiempo a otro, usando como nexo algún elemento que ambos tengan en común. Esta técnica sirve para trasladar la narración de tiempo o de lugar o de ambas cosas a la vez.
----------------	--

2. EL RACCONTO:	Es una retrovisión o vuelta extensa al pasado.
3. EL FLASH-BACK:	Consiste en una retrovisión breve de algún hecho ocurrido anteriormente.

El mundo narrativo tiene el carácter de ficción. Los elementos que lo integran no tienen que presentarse, necesariamente, como existen en la realidad. **El mundo narrativo no siempre tiene un relato en orden cronológico.** Esto significa que el narrador no tiene que seguir una línea pasado-presente-futuro en los hechos que va contando, sino que **puede moverse** a su antojo **en el tiempo**, volviendo al pasado o adelantando hechos futuros. Pero también, como en el cuento “La Noche Boca Arriba”, puede situar su relato en dos tiempos diferentes, entremezclándolos.

Para trasladar su relato de un tiempo a otro, puede, el narrador, utilizar diferentes técnicas.

4. VOZ

La voz narrativa corresponde a la forma como se expresa el narrador.

- a) **Primera persona:** El narrador es uno de los personajes y cuenta los hechos en los que él participa. Se expresa como: “Yo digo que...” (Focalización interna)
- b) **Segunda persona:** Cuando el narrador es uno de los personajes y cuenta los hechos dirigiéndose a alguien. Narra en 1ª persona, pero se dirige a un tú: “Yo digo que tú...”
- c) **Tercera persona:** Cuando el narrador cuenta los hechos que les suceden a otras personas, el narrador está fuera de la historia que cuenta (focalización cero o externa). Se expresa con un “Él”, “Ella”, “Ellos. “Yo digo que X dice...”.