

Rasgos de la novela contemporánea

El mundo representado en la literatura

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 – POR QUÉ ACONTECEN		
<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: <i>El extranjero</i> de Albert Camus. <i>El ser y la nada</i> – <i>La náusea</i> de Sartre 	<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: <i>Los ríos profundos</i> de José M^a Arguedas, <i>Huasipungo</i> de Jorge Icaza, <i>El mundo es ancho y ajeno</i> del peruano Ciro Alegría. 	<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 enraízan 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, <i>Los pasos perdidos</i>, G. G. Márquez <i>Cien años de Soledad</i>, Juan Rulfo <i>Pedro Páramo</i>.

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.

“Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. (Este texto inicia la novela e introduce la historia, cuyo emisor es Juan Preciado)

“El día que te fuiste entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado el cielo. Sonreías. Dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste: “Lo quiero por ti; pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él.” Pensé: “No regresará jamás; no volverá nunca.” (Este texto a una voz de un Pedro Páramo en la adolescencia, cuando Susana San Juan se va de Comala)

- **VARIEDAD DE VOCES NARRATIVAS**

Otro rasgo importante de la literatura contemporánea es el perspectivismo, que se manifiesta en la casi desaparición del narrador omnisciente en favor de narradores en primera persona que focalizan la historia desde sus propias perspectivas, o en el despliegue de una pluralidad de voces y focos narrativos que presentan una realidad múltiple y simultánea.

Buen ejemplo de este rasgo es el cuento de Julio Cortázar “La noche boca arriba”, donde un mismo narrador oscila entre dos conciencias y dos tiempos distintos.

La pluralidad de perspectivas nos advierte que no existe una sola visión o interpretación unívoca de la realidad, sino tantas como individuos que la contemplan. En este sentido, es posible relacionar este perspectivismo con una serie de modificaciones en los paradigmas o modelos de representación de la realidad provenientes de las ciencias exactas y la filosofía a comienzos del siglo XX. Un ejemplo de ello es el cuestionamiento de nuestros conceptos sobre la realidad tangible que produjo la aparición de la teoría general de la relatividad de Einstein y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Al mismo tiempo, el advenimiento de las vanguardias en el campo del arte significó una proliferación de procedimientos para representar una realidad múltiple (collage, cubismo, etc.) que tuvo gran incidencia en la literatura y las formas de narrar.

- **REPRESENTACIÓN SUBJETIVA DEL TIEMPO**

Ligado con el perspectivismo, en ciertas obras contemporáneas se suelen producir alteraciones en la ordenación cronológica y causal de los hechos narrados. Así como existen distintas perspectivas sobre la realidad representada, de igual modo los tiempos de dichas representaciones no constituyen una sola línea cronológica, sino que se articulan como un mosaico de imágenes sobre las diferencias en las percepciones de la temporalidad. Esto deviene en una representación subjetiva del tiempo, que se caracteriza por los saltos temporales, el uso de flash-back, elipsis y otros trastornos en las secuencias de la historia. Buen ejemplo de ello es la inversión de los tiempos observable a lo largo de *Crónica de una muerte anunciada* de Gabriel García Márquez.

- **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.
- **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.

El montaje es una técnica que se puede utilizar con diversos fines:

- a) Cambiar y reordenar el orden real de la filmación por un orden temporal y espacial establecido en el guion previo y escogido por el director de la película de acuerdo a fines narrativos y artísticos.
- b) Posibilita saltos en el espacio y en el tiempo narrativo. Puede modificar el sentido argumental y, por lo tanto, ser utilizado con fines de censura, corte, etc.
- c) Permite incluir efectos especiales y trucos en la estructura narrativa del filme.

TIPOS DE MONTAJES:

- **Lineal:** la acción aparece en un orden cronológico, que imita la convención del tiempo real.
- **Invertido:** se rompe la continuidad cronológica, ya sea a través de un *flash back* (retorno al pasado) o de un *flash forward* (adelantarse al futuro), mostrando el carácter subjetivo del tiempo.
- **De choque:** sucesión violenta de planos, que intenta suscitar la reacción emotiva e intelectual del espectador o lector.
- **Alternado:** en un mismo espacio se suceden acciones simultáneas, provocando una reacción estética en el receptor.
- **Paralelo:** las acciones ocurren en espacios y tiempos distintos, estableciendo una vinculación expresiva o simbólica.
- **Americano:** se condensan secuencias de días, meses, años a una velocidad extrema, demostrando así el vertiginoso y acelerado paso del tiempo.