

TEXTIL

Arquitectos y artesanos participaron y representaron lo que era el dibujo de elementos textiles como tapicerías, cortinas, estandartes, banderas, escudos de armas, entre muchos otros.

LA LITERATURA CONTEMPORANEA

Lo que tiene que ver con la literatura contemporánea engloba la producción literaria realizada en Occidente, especialmente en Europa y América, durante la edad contemporánea, es decir desde los tiempos de las revoluciones, teniendo en cuenta tanto a la Americana como la Francesa. Se trata de un concepto de difícil aplicación en lo que tiene que ver con la literatura debido a la intrínseca imbricación de la mayoría de las obras con sus antecesoras históricas.

De todos modos, en este caso se trata de un concepto definido por valores de originalidad y ruptura estética, antes que por cuestiones puramente cronológicas. Al igual que lo que ocurre con el arte moderno, la literatura contemporánea -también conocida como moderna- es conocida no solamente por haber sido escrita particularmente a partir del siglo XIX, sino también por romper drásticamente con lo anteriormente realizado.

A lo largo de toda su historia, la literatura contemporánea ha vivido diferentes movimientos o estilos literarios bien definidos. Entre todos estos podemos mencionar al romanticismo, que se trató no sólo de un movimiento literario, sino también cultural y político. Se debe considerar además que el rechazo de la razón, la libertad como causa suprema y el sentimiento por encima de todo ayudaron en la creación de obras basadas en el predominio del "yo", la evasión y la libertad formal. Algunos de los autores más representativos de esta escuela han sido Goethe, Walter Scott, Lord Byron, José Zorrilla, Espronceda o Mary Shelley.

Sir Walter Scott, primer Baronet (1771 - 1832). Fue un prolífico escritor del Romanticismo inglés, especializado en novelas históricas, género que creó él tal y como lo conocemos hoy, además de poeta y editor escocés; conocido en toda Europa en su época. Sus novelas históricas y, en menor medida, su poesía, aún se leen.

Retrato de Sir Walter Scott, pintura.

Esta etapa fue tan representativa, que la siguiente movida de este movimiento literario se conoció como posromanticismo, aunque se debe considerar que básicamente se trata de un concepto artificial que designa al parnasianismo, el simbolismo y el decadentismo, que eran "evoluciones" diferentes del anterior tronco romántico.

A mediados del siglo XX llegó el siguiente movimiento unificado, el cual se conoce como

Charles Dickens (1812 – 1870) fue un famoso novelista inglés, uno de los más conocidos de la literatura universal, y el principal de la era victoriana. Fue maestro del género narrativo, al que imprimió ciertas dosis de humor e ironía, practicando a la vez una aguda crítica social.

Benito Pérez Galdós (1843 - 1920), fue un novelista, dramaturgo y cronista español. Se trata del mayor representante de la novela realista del siglo XIX en España, y uno de los más importantes escritores en lengua española. En 1870 publicó su primera novela, *La Fontana de Oro*.

realismo o naturalismo. A su manera se trató de una reacción a los excesos románticos. De lo anterior conservó el costumbrismo, pero se libró del sentimentalismo, la fantasía y la anarquía formal. A partir de este movimiento se dio origen a la novela social, que no fue otra cosa que un reflejo literario de la nueva sociedad de clases, y también se alumbró la novela psicológica, que estaba preocupada de los temperamentos y las motivaciones. Son autores representativos de este estilo Dickens, Pérez Galdós, Dostoievski, Emile Zola y Flaubert.

Posteriormente a estos autores se da la experimentación propia del modernismo, que si bien en España se ajusta a una serie de autores concretos como por ejemplo Rubén Darío y Valle-Inclán, internacionalmente esto es conocido como el inicio de las vanguardias. Así tenemos el elitismo como una forma de confrontación con la cultura de masas, y un espacio en el que la deconstrucción y la experimentación encontraron en Hemingway, Proust, Joyce, Beckett, o Virginia Woolf a algunos de sus mejores exponentes.

Posteriormente a la Primera Guerra Mundial, la literatura se metió de lleno en lo que se denominó como las vanguardias. En primera instancia se dieron el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, y posteriormente hubo una serie casi incontable de estilos entre personales y la más pura experimentación literaria. Nombres como los de Jorge Guillén, Salinas, García Lorca, Luís Cernuda o Dámaso Alonso en España; Neruda, Huidobro y Mistral en Latinoamérica; Beovir o Camus en la escena internacional, fueron algunos de los más claros exponentes de este estilo.

Retrato de Benito Pérez Galdós (nacido en Las Palmas, España), pintura.

TEMAS Y RASGOS CENTRALES

Como se ha dado a entender, la historia de la literatura se caracteriza por una constante renovación, la cual se ha dado con mayor intensidad a partir del siglo XX. Fue durante este tiempo que se han experimentado cambios potentes en la sociedad, la cultura y la visión política. Por ejemplo en el siglo XXI ya se hace más consistente el sentimiento de malestar del hombre, tanto en lo que tiene que ver con las desigualdades sociales como con los efectos que deja el progreso y la modernidad.

Entonces, siguiendo este contexto, la literatura contemporánea plantea interrogantes y busca la experimentación, a partir sobre todo de la libre expresividad de los autores. Entre los rasgos y temas más abordados por esta literatura se encuentran:

-La soledad y la comunión: inmiscuida en lo más profundo del ser humano, la literatura busca entender sus sentimientos y su manera de ver el mundo. Además, tiene la inten-

ción de comprender el aislamiento que experimenta el hombre, motivo por el cual se termina dirigiendo a la soledad e incomunicación, más todavía si se tiene en cuenta que el sujeto percibe el mundo como un lugar hostil y adverso y que no cultiva relaciones humanas con otras personas. De esta manera queda en evidencia un proceso de deshumanización del hombre, en el que se va quedando solo y alejado de los demás, pero también de su propio entorno. Esto lo llevará a tener que sobrevivir por sí mismo y sólo para sus fines personales, independientemente del contexto que le rodea o en que se encuentra, dejando en evidencia un proceso de pérdida de identidad.

Además, se debe considerar que la literatura más actual plantea otro polo, que es aquel en el que un mundo ideal o utópico presenta un espacio donde el hombre se puede reencontrar consigo mismo, estableciendo relaciones humanas verdaderas y hallando la comunión con los demás. Esto se logra, por ejemplo, por medio del establecimiento de lazos de amistad, fraternidad y solidaridad. En este sentido adquiere relevancia el cuerpo físico, puesto que en este tiempo ya no es visto como algo sucio o mundano, sino que tiene el aspecto de un ente de comunión, el cual tiene un valor por sí mismo, permitiendo una mediación y trascendencia particulares.

Julio Cortázar (1914 - 1984) fue un escritor, traductor e intelectual argentino. Se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, comparable a Jorge Luis Borges, Antón Chéjov o Edgar Allan Poe, y creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en Latinoamérica.

Julio Cortázar, fotografía de Mario Muchnik, exposición de fotografía en el Centro de Arte Moderno de Madrid.

-Variedad de voces narrativas: un rasgo importante es el perspectivismo, que es la falta de un narrador omnisciente, que lo sabe todo, favoreciendo de esta manera la relevancia de narradores en primera persona, quienes logran tomar a la historia desde su propia visión. Esto, por ejemplo, significa que debe existir una pluralidad de voces narrativas dentro de la literatura, representando una variedad y multiplicidad de realidades que, por otra parte, permitan pasar de un tiempo a otro con gran facilidad o también tener dos conciencias simultáneas.

En este sentido, el perspectivismo plantea que no existe nada más que una forma de ver las cosas, sino que la interpretación de la realidad admite una amplia y no unívoca. Todo esto, obviamente, dependiendo de cuántos sujetos sean los que observen las realidades.

-Representación subjetiva del tiempo: cuando se habla de obras contemporáneas, en ellas se da comúnmente que no exista una cuadratura en cuanto al tiempo. De esta forma es que pueden existir modificaciones en los tiempos cronológicos, generándose una

alteración del orden “normal” de los acontecimientos. En estos casos, además, pueden existir saltos importantes en los tiempos de la historia narrada, instancias que se identifican como flashbacks, flashforwards, elipsis u otros.

-Exploración de la conciencia humana: esta condición viene de la mano de Freud y los principios del psicoanálisis, los cuales se centraban en los procesos mentales inconscientes del ser humano, elemento que se terminó trasladando a la literatura. De esta manera se va explorando la conciencia de los personajes. Por medio de sus recursos estilísticos, la literatura intenta ilustrar lo que sucede en la conciencia e imaginación del hombre. Es entonces como la corriente de la conciencia toma gran relevancia, puesto que se trata de un proceso que hace referencia al río y al modo de fluir que tiene, formando una asociación con el funcionamiento de la mente humana. Hay que señalar que esta forma de expresión puede ser reconocida porque los hechos o ideas se presentan de forma desorganizada, con ausencia o disminución de los signos de puntuación, además de incoherencias, alteraciones sintácticas, enumeraciones caóticas, entre otras.

EL TEATRO CONTEMPORANEO

Desde los tiempos del Renacimiento, el teatro quiso mostrar un realismo total pero fue a fines del siglo XIX cuando se gestó una reacción contraria. Fueron los vanguardistas quienes experimentaron con alternativas a la producción realista, puesto que pretendían representar una visión superficial y limitada de la realidad. Por este motivo, entonces, es que en lo espiritual y también en el inconsciente.

Por su parte, hubo otras vertientes que pensaban que el teatro había perdido contacto con sus orígenes y que por lo tanto no tenía sentido en la sociedad moderna. Por eso fue que el teatro contemporáneo se terminó alineando con los movimientos artísticos modernos, orientándose en esa búsqueda hacia la abstracción, el simbolismo y lo ritual. El compositor alemán Richard Wagner fue uno de los principales impulsores del antirrealismo, quien pensaba que el trabajo del dramaturgo tenía que ser la creación de mitos, y que de esta manera se presentaba un mundo ideal, para compartir con el público, de la misma manera que se lo hacía en la antigüedad. Entonces, lo que se hacía era represen-

El Bayreuther Festspielhaus (Teatro del Festival de Bayreuth) es un teatro de ópera de Bayreuth, en Baviera, Alemania, que se dedica exclusivamente a la representación de las óperas compuestas por Richard Wagner. Es la sede del Festival de Bayreuth, para el que fue especialmente concebido y construido por Wagner.

Entrada principal del Festspielhaus de Bayreuth, construido por Richard Wagner.

tar el interior de los personajes, priorizados sobre aspectos realistas. A Wagner también se le adjudica el hecho de haber modificado la arquitectura teatral y la presentación dramática con su teatro en Bayreuth, lugar en el que terminó sustituyendo los palcos y plateas por gradas en forma de abanico.

Fueron los simbolistas franceses quienes adoptaron las ideas wagnerianas a fines del siglo XIX, realizando lo que ellos mismos denominaron como “desteatralización” del tea-