

LITERATURA CONTEMPORÁNEA: MEMORIA CRÍTICA, NARRATIVAS IDENTITARIAS Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL

MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ SARIEGO
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

En los últimos años, la función de la literatura ha vuelto a plantearse como una cuestión central, tanto en el ámbito académico como en el debate cultural más amplio. Frente a un entorno dominado por el consumo rápido de contenidos y la fragmentación mediática, en el que la atención se dispersa entre estímulos fugaces y formatos breves, los textos literarios siguen ofreciendo un espacio de reflexión sostenida que no se presta a la simplificación y permite pensar con mayor profundidad. Los estudios que conforman este volumen responden a una voluntad común: revisar con mirada crítica los relatos del pasado, ensayar nuevas formas de narración y reflexionar sobre el lugar que ocupa la literatura en la cultura contemporánea.

No entendemos la literatura –al menos no exclusivamente– como expresión de un afán puramente estético o simple vehículo para expresar y compartir emociones, sino como una vía de conocimiento, que exige del lector una participación activa y una cierta competencia interpretativa. Los textos literarios, en efecto, no solo comunican, sino que construyen mundos, modelan visiones de la realidad y permiten acceder a formas complejas de pensamiento. En este sentido, leer literatura implica mucho más que leer, en tanto que supone entrar en un sistema de significados articulados históricamente, con códigos propios y una densidad simbólica que interpela al lector desde múltiples planos.

Los capítulos reunidos en este libro parten de esa concepción de la literatura como ejercicio crítico capaz de dialogar con la tradición, explorar nuevas formas de ficción y reflexionar sobre el lugar que ocupa esta en

nuestras sociedades actuales. En un momento en que las humanidades afirman su vigencia mediante enfoques híbridos e interdisciplinarios, este libro reúne investigaciones que dialogan con la tradición sin incurrir en inmovilismo, y que examinan fenómenos contemporáneos desde perspectivas textuales, culturales y simbólicas. Frente a una compartimentación rígida por géneros o períodos, se propone aquí un recorrido que abarca desde la reescritura creativa de relatos canónicos hasta la dimensión formativa de los discursos literarios en el ámbito social y educativo.

Los primeros trabajos del volumen abordan la literatura como archivo simbólico y campo de relectura ideológica. Prestan atención, singularmente, a cuestiones de autoría, transformaciones genéricas, actualización cultural del patrimonio narrativo y análisis del discurso desde una perspectiva intercultural o comparatista.

En “Facultades cervantinas en *Sherlock Holmes y los zombis de Camford*”, Omar Isahú Corral Gamboa examina una novela contemporánea en la que el pastiche de géneros —detectivesco, gótico, zombi— permite una relectura lúdica, pero crítica, de los discursos modernos sobre la verdad, la razón y los dispositivos de legitimación epistemológica. A través de la noción de “parodia operativa”, el autor propone una hipótesis interpretativa que conecta el universo cervantino con ciertas formas narrativas actuales que cuestionan, mediante la exageración y la sátira, los valores de la modernidad ilustrada.

Esta resignificación de lo heredado no se limita al ámbito hispánico. Desde una perspectiva transnacional, el cuestionamiento de los imaginarios legados continúa en los universos ficcionales de la fantasía épica contemporánea, donde el impulso reescritural adopta nuevas formas. Antonio Castro Balbuena, en su capítulo “Intertextualidad y transducción como mecanismos de creación narrativa en la fantasía épica contemporánea”, examina los procedimientos que permiten a este género reconstruir universos simbólicos mediante el cruce de formas, géneros y referencias interartísticas. A través de un enfoque comparatista, analiza desde la obra de J. R. R. Tolkien hasta la de Brandon Sanderson, así como el imaginario audiovisual de sagas como *The Witcher*, *The Lord of the Rings* o *Game of Thrones*, sin olvidar los préstamos de la música metal

sinfónica. Su estudio muestra cómo la narrativa fantástica se reconfigura hoy como un campo de negociación simbólica entre tradición, mercado y cultura popular.

Desde los procesos de transducción y reciclaje narrativo en la literatura de género, el foco se desplaza hacia un tipo distinto de mediación simbólica: el cruce entre literatura, mercado y metaficción. En “Instancia autorial y contenido patrocinado en *The Bulgari Connection* de Fay Weldon”, Ainoa Begoña Sáenz de Zaitegui Tejero, explora los límites entre la creación literaria y las estrategias comerciales, centrándose en los efectos del *product placement* sobre la autonomía del texto. A partir de este caso singular, el estudio ofrece una reflexión crítica sobre el papel de la autora como agente negociador entre las exigencias del mercado y la integridad estética de la obra, al tiempo que cuestiona la persistencia de la autoridad autoral en el contexto de las industrias culturales.

La reflexión sobre las tensiones entre forma literaria y condicionantes externos —como el mercado o la traducción— se prolonga en el análisis de *The Remains of the Day*, cuya versión española suscita interrogantes cruciales sobre la representación social del lenguaje en literatura. En “Linguistic Variation in Literary Translation: The Spanish Version of *The Remains of the Day*”, Mónica María Martínez Sariago examina, desde una perspectiva traductológica y comparatista, cómo la traducción de Hernández Francés atenúa la variación lingüística del original de Kazuo Ishiguro, con repercusiones en la interpretación de la obra y en su recepción en España. A través del estudio de un pasaje concreto, la autora demuestra que esta simplificación estilística afecta a la percepción de los personajes, a las relaciones de poder y a la sutileza narrativa, limitando la posibilidad de que el lector hispanico capte plenamente las complejas dinámicas sociales y culturales de la novela.

En otro registro, aunque igualmente centrado en las ficciones que configuran el presente, el capítulo “Turning Prostitution into a Fairy Tale: The Cinderella Myth in *Pretty Woman*”, firmado por Laura del Rosario Medina Rodríguez y Mónica María Martínez Sariago, examina la reinterpretación del cuento clásico de Cenicienta en el imaginario audiovisual contemporáneo a través de esta película emblemática. El estudio

revela la lógica sobre la que se articula esta interpretación fílmica de la prostitución, al tiempo que denuncia el blanqueamiento simbólico de dicha industria mediante el desmontaje crítico de figuras arquetípicas como el príncipe redentor o la prostituta reformada.

Tras el desmontaje crítico del mito romántico en el cine de masas, el volumen gira hacia otro imaginario de crisis: el colapso civilizatorio, la violencia estructural y el derrumbe simbólico que atraviesan tanto la literatura como el audiovisual contemporáneo. Las narrativas postapocalípticas se convierten aquí en formas de relectura alegórica del presente, en crónicas ficcionales que interrogan la fractura de los órdenes sociales, culturales y políticos. Esta dimensión crítica se articula de forma especialmente intensa en el capítulo “Escribir el fin del mundo: la literatura postapocalíptica argentina en *Plop* y *El año del desierto*”, de Inés Vanore, que analiza obras literarias que se aproximan al colapso de la sociedad contemporánea desde una perspectiva distópica y especulativa. Su lectura subraya el modo en que estas ficciones, atravesadas por el absurdo y la descomposición de los órdenes simbólicos, se convierten en diagnósticos del presente latinoamericano y en ejercicios de resistencia a la banalización del desastre.

Este imaginario del colapso se concreta aún más en el capítulo “Narrativas de desgobierno y fragilidad en torno al crimen organizado en América Latina”, de Roberto Lagos Flores, que explora los discursos literarios y audiovisuales que enfrentan el debilitamiento del Estado, la violencia estructural y la precariedad del tejido social. La literatura funciona aquí como espacio de elaboración simbólica del trauma colectivo y como herramienta crítica frente a las narrativas oficiales que tienden a estetizar o trivializar la violencia. El análisis incluye tanto obras literarias como representaciones en cine y televisión que configuran un imaginario regional de inestabilidad y resistencia.

Los dos últimos capítulos se abren a la dimensión relacional y formativa de la literatura, abordando su papel en los procesos de transmisión cultural, emocional y ética. Desde una perspectiva que articula oralidad, ecocrítica y sensibilidad social, estos estudios exploran formas de mediación simbólica en contextos educativos y comunitarios. La función

social de la palabra se explicita, desde una perspectiva afectiva y educativa, en el trabajo de Regina Cruz Troyano, Susana Escorza Peña y Teresa-G. Sibón-Macarro, cuyo capítulo, titulado “Las canciones de cuna y la comunicación oral desde su función social”, reivindica estos textos como formas poéticas portadoras de vínculo, memoria y aprendizaje. El análisis pone de relieve su dimensión estética y su papel en la conformación de subjetividades infantiles. Asimismo, se examina su potencial como herramientas de transmisión oral, resiliencia y cuidado afectivo en contextos educativos tempranos.

Por último, en “La ecocrítica como estrategia didáctica en la enseñanza de lenguas extranjeras”, Montserrat López Mújica, propone una metodología interdisciplinar que articula ecopedagogía, literatura y enseñanza de lenguas desde una perspectiva sostenida en la conciencia ambiental. El capítulo, que incluye una propuesta didáctica específica para el estudio de la literatura francesa, reivindica el papel de la tradición literaria como vehículo de sensibilización ecológica y como recurso para una educación lingüística crítica, transversal y comprometida con los desafíos del siglo XXI.

A través de todos estos trabajos, el volumen ofrece, en suma, un testimonio del dinamismo actual de los estudios literarios cuando se articulan con la crítica cultural, la pedagogía, la teoría de los medios y las ciencias sociales. No se presenta aquí un modelo cerrado ni una metodología única, sino un conjunto de aproximaciones que entienden la literatura como una forma situada de conocimiento, un campo de elaboración simbólica y una herramienta crítica para observar y comprender las tensiones de nuestro tiempo. En conjunto, los capítulos aquí reunidos no solo proponen lecturas textuales e ideológicas incisivas, sino que trazan un mapa de las fracturas, desplazamientos y reapropiaciones que atraviesan el imaginario narrativo contemporáneo. Así, este volumen no solo explora la literatura como objeto de análisis, sino también como medio privilegiado para pensar críticamente el presente, sus relatos dominantes y sus zonas de conflicto.