EL REALISMO MÁGICO EN "CIEN AÑOS DE SOLEDAD": para un análisis literario y posterior contribución a la letramiento literario

Estudiante Thyago Gutemberg Rodrigues de Souza

Prof. Mestre Thiago de Sousa Amorim

Profa. Doctora Margareth Torres de Alencar Costa

Desde el principio, el hombre ha expresado sus intereses a través de su percepción de la realidad en relación con la información capturada a su alrededor. Sin embargo, hay una constante: la realidad subjetiva. El poder que tiene cada ser para modelar su tiempo real e irreal y calificarlo de una manera exagerada o muy sencilla. El sujeto llega a someterse a un proceso de metamorfosis para cambiar totalmente su universo en el que ya no es un primitivo, ni el fin, sino un nuevo comienzo.

Esta investigación se justifica por la necesidad de profundizar en los estudios relacionados con el movimiento, que se está arrastrando y ganando cada vez más investigación comparativa, realismo mágico. La obra Cien años de soledad – del escritor colombiano Gabriel García Márquez – que es nuestro objeto de estudio, presenta, a través de la perspectiva del realismo mágico/maravilloso la historia de la familia Buendía, retratando la trayectoria desde la germinación de Macondo, así como la propia familia mostrando todos los percances que todos enfrentarán. Toda trama se extiende a través de la creencia de una cepa que la familia lleva al tener muchos vínculos consanguíneos.

Además, la investigación forma parte del Programa Institucional de Becas de Iniciación Científica (PIBIC) vigente desde 2021-2022 aprobado por la asesora profesora doctora Margareth Torres de Alencar Costa con la colaboración del co-asesor profesor mestre Thiago de Sousa Amorim. Este investigador en el área de lingüística y aquella investigadora en el área de literatura de la que formamos parte. Esta investigación se complementa con la investigación PIBIC previa de 2020-2021 titulada Resonancias del Mito Cosmogónico en la obra Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez; esta investigación fue de gran estímulo e hito, así como una contribución invaluable al aprendizaje académico, así como a la vida.

Así, la importancia de esta investigación vigente, proporciona un desarrollo para un tema poco discutido en las escuelas y también porque es una cuestión de gran curiosidad por nuestra parte, porque amamos lo sobrenatural que, a menudo, no hay forma de explicar su verdadera realidad, solo de interpretarla de la manera que sea apropiada. Después de estos estudios previos, surgió la brecha de investigación, estudiando el realismo mágico en Cien años de soledad a través de sus características, con el fin de elaborar una propuesta didáctica que contribuya a la alfabetización literaria y alentar a otros académicos y futuros investigadores de la UESPI y del Estado de Piauí a contribuir a ser de gran utilidad de estudio.

Esta investigación forma parte de un sesgo entre la Teoría Literaria y la Teoría Lingüística, como investigación básica, con enfoque cualitativo y análisis exploratorio y explicativo de los datos. La investigación bibliográfica se realizará a partir del trabajo Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez ([1967] 2012), que constituye como el corpus de la investigación.

El análisis realizado verificó las producciones textuales producidas por teóricos de la línea de investigación del realismo mágico que cuentan con el apoyo suficiente para demostrar que la obra producida por Gabriel García Márquez representa el movimiento de realismo mágico-maravilloso que se marcó en un período histórico denominado boom latinoamericano; y la alfabetización literaria que subyace en el segundo momento de esta investigación. Para ello, se planteó la fortuna crítica existente sobre el tema, se estudiaron los libros de teóricos sobre el tema, con el fin de relacionar y comparar el trabajo objeto de estudio con la teoría estudiada.

Según Motta-Roth y Hendges (2010), la investigación bibliográfica puede conceptualizarse como exploratoria y documental. Para ello, la metodología implicará el relevamiento de la bibliografía y documentos relacionados con el tema en cuestión. El material de análisis debe incluir la literatura temática, documentos de archivos públicos/privados, prensa escrita, entre otros. Su objetivo es poner al investigador en contacto directo con lo que fue escrito, dicho o filmado en un momento determinado.

El proyecto, en un panorama general, abarca dos aspectos: el del análisis literario, basado en el mito cosmogónico y su correlación con el realismo mágico, y el de la propuesta didáctica de alfabetización literaria. Sin embargo, para este plan de trabajo, que corresponderá a un solo (1) año de investigación, solo se cubrirá el camino de la primera línea. En este sentido, será necesario un relevamiento teórico del material a utilizar para la investigación, así como de los autores que compondrán el estudio. Se realizarán registros y revisiones de obras seleccionadas, especialmente de la obra principal, Cien años de soledad, en base a los objetivos propuestos, que den cabida al estudio de textos teóricos sobre los temas que se denominan: mito y realismo mágico. Al mismo tiempo, se realizará la recepción de la fortuna crítica existente sobre el autor y la obra, con el fin de poder comparar los datos obtenidos con los ya existentes.

La sencillez y riqueza de detalle en la formulación del pensamiento en la comprensión de lo que le conviene es algo algo primitivo, sin embargo, es fundamental ir en busca del conocimiento porque la información cambia con la constancia con el tiempo. El mito dentro del realismo mágico, por ejemplo, nos da la concepción de un cosmos con una perspectiva diferente como podemos observar en la obra de Gabriel García Márquez (a partir de ahora G.G.M.), Cien años de soledad.

Cuando comenzamos nuestra investigación nos encontramos con diversos términos, definiciones, distinciones de los tipos de realismos en los que podemos destacar al mágico, así como lo maravilloso y lo fantástico. Al leer obras de estos géneros nos encontramos con algunas similitudes e incluso podemos estar confundidos, pero hay una cierta distinción entre ellas. La primera y la segunda se señalan, según Chiampi (1980), que los términos son para distinguir las obras realizadas en Europa y América donde tiene como característica expresar lo irreal, sobrenatural, como una realidad natural. Lo fantástico, a su vez, expresa una cierta extrañeza en la realidad, pero racionalmente.

Cien años de soledad es una de las obras del realismo mágico, un estilo literario que tiene como preocupación el interés de mostrar lo irreal o lo extraño como algo cotidiano y común. No es una expresión literaria mágica: su propósito no es despertar emociones, sino expresarlas mejor y es, sobre todo, una actitud hacia la realidad. Así, este estilo tiende a convertirse, junto a escritos vinculados a lo fantástico y lo maravilloso real, en un granero de ecos mitológicos, como el mito cosmogónico y el del eterno retorno, entre otros mitos representativos. Como parte de esto, según Eliade, “[…] a principal função do mito consiste em revelar os modelos exemplares de todos os ritos e atividades humanas significativas: tanto a alimentação ou o casamento, quanto o trabalho, a educação, a arte ou a sabedoria.” (1992, p. 10). Además “[...] os mitos descrevem as diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado (ou do "sobrenatural") no Mundo. É essa irrupção do sagrado que realmente fundamenta o Mundo e o converte no que é hoje.” (1992, p. 9).

Debido a que es una narrativa ficticia incrustada en aspectos característicos del realismo mágico, se presentan algunos de los elementos estrictamente entrelazados con los mitos, especialmente el cosmogónico. Se puede inferir que no son necesariamente categóricamente inherentes a todas las obras originarias de este estilo. Del mismo modo, las obras pertenecientes a otras escuelas pueden presentar algunas características entre las aquí enumeradas: a) contenido de elementos mágicos o fantásticos percibidos como parte de la "normalidad" por los personajes; b) elementos mágicos que a veces son intuitivos, pero nunca explicados; c) presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad; d) el tiempo es percibido como cíclico, como no lineal, siguiendo tradiciones disociadas de la racionalidad moderna; e) el tiempo está distorsionado, de modo que el presente se repite o se asemeja al pasado; f) transformación de la vida común y cotidiana en una experiencia que incluya experiencias sobrenaturales o fantásticas; g) preocupación estilística, partícipe de una visión estética de la vida que no excluya la experiencia de lo real; h) fatalidad; i) repetición (CHIAMPI, 1980.).

Además, comprender cuán importante es el mito y su proceso hoy en día puede ser algo desafiante, sin embargo, Joseph Campbell (1991) cuestionó por qué y cuál es el uso del mito dijo que las literaturas de la antigüedad como la romana, la griega e incluso la bíblica formaban parte de la cultura educativa para tener una base de la historia del pasado que pudiera relacionarse con el presente y, así, se hacen interpretaciones acordes al conocimiento adquirido por las historias cíclicas del mito, sin embargo, con las constantes actualizaciones del mundo ya no hay forma de hacer comparaciones con una literatura que ha estado en un proceso de olvido. Sin embargo, la pérdida de una literatura que se puede comparar con varios momentos de la vida es un retroceso, para el conocimiento.

En vista de lo anterior, la siguiente investigación tuvo como objetivo responder algunas preguntas: ¿qué marcas caracterizan la obra Cien años de soledad como perteneciente al Realismo Mágico? ¿Cómo los personajes de la narrativa (que involucran aspectos irreales o extraños) tienen una estrecha relación con lo mágico y lo fantástico, y cómo se refleja esto en la sociedad (involucrando aspectos cotidianos y comunes)? Según Pedro Luis Barcia, en el propio corpus de la investigación, en la que afirma que la obra de G.G.M. representa muy bien el realismo mágico a través de estos rasgos, tales como:

“[...] uma aclimatação do estranho, percebido como naturalmente inserido no seio da realidade (os tapetes voadores [Cien años de soledad, p. 42]); esta presença não é sentida como anormal ou alteradora de uma ordem, nem como agressiva ou escandalosa (a xícara de chocolate que faz levitar [Cien años de soledad, p. 102]); é vista como assombrosa e atrativa (a jovem que ascende aos céus [Cien años de soledad, p. 271]), e não como atemorizante, como ocorre com o fantástico.” (Cien años de soledad, p. 488. Tradução nossa.).

En consecuencia, ellos y otros presentes en la obra pueden considerarla como perteneciente al realismo mágico teniendo en cuenta así como la relación con lo fantástico por medio de acciones en algunos pasajes de la obra de G.G.M.

“No entanto, sendo um gênero entre gêneros, é a posição que a narrativa toma em relação à hesitação que irá definir a qual gênero o texto pertence: se o fenômeno fantástico possui uma justificativa sobrenatural, o texto é maravilhoso; se o fenômeno fantástico possui uma justificativa racional (seja científica, psicológica ou realista), o texto é pertencente ao gênero estranho.” (2017, p. 155.).

En esta coyuntura estos aspectos en concatenación de los personajes con reflejos mágicos y fantásticos de manera social podemos conectarnos con los fragmentos de la obra donde se relatan los imanes de Melquíades en la que se presenta a la entonces pequeña población de Macondo como una de las octavas maravillas de Macedonia (p. 9.); cuando José Arcadio conoce el hielo y lleva a sus hijos a conocer también (p. 27.); el tamaño y la fuerza desmesurada de los Josés Arcadios descritos en varias páginas del libro; la muerte de aves atacando contra las paredes (p. 390.); también podemos mencionar los numerosos pasajes relacionados con el mito cristiano como la multiplicación de animales (p. 221.); del diluvio (p. 357.); las diversas plagas que plagaron a Macondo como la plaga del insomnio (p. 49.) y el olvido (p. 57.) entre otros pasajes.

Como podemos ver la llamativa representación de mitos en Cien años de soledad termina convirtiéndose en de gran relevancia para entender de manera emocional, racional y creativa la forma en que el autor coordina sus ideas. Cuando hablamos de que el coronel Aureliano dio forma a sus peces de colores para al final fundirlos y darles forma de nuevo, o que cada personaje demuestra sus vicios como una forma de escapar de la realidad, además, por ejemplo: “Amaranta com os botões e a mortalha, José Arcadio Segundo com os pergaminhos e Úrsula com as memórias.” (Cien años de soledad, p. 358.), así como José Arcadio con sus hazañas a los diversos experimentos fallidos.

Todas estas peculiaridades intrínsecas de cada uno, se puede decir que al final del ciclo aunque tenga una trayectoria cíclica y trágica, cada uno a su manera, cada uno se siente frustrado con algo que ocurrió en su pasado como si fuera una forma de pagar por el pecado de la familia, la tensión que lleva. Según Eliade “Em cada caso, o sofrimento torna-se inteligível, e, portanto, tolerável. Contra esse sofrimento, os primitivos lutam com todos os recursos mágico-religiosos de que dispõem — mas o toleram moralmente porque ele não é absurdo.” (1992, p. 100.). Y continúa:

“O produto bruto da natureza, o objeto modelado pela indústria do homem, adquire sua realidade, sua identidade, mas apenas até o limite de sua participação numa realidade transcendental. O gesto se reveste de significado, de realidade, unicamente até o ponto em que repete um ato primordial.” (p. 13.).

Ante esto, se puede destacar que toda transgresión que los personajes llegan a sufrir de Macondo viene del exterior lo que demuestra que a través de influencias externas la sociedad se corrompe por la rivalidad en busca de tener más tiempo para disfrutar en compañía del ser querido, pues vemos en la obra que los personajes sufren por terminar solos y en busca de una felicidad que se pierde antes incluso de buscar y pensar, que encontró le es arrebatado por haber practicado algo supuestamente malo en el pasado, allí en la raíz de la familia Buendía. Esto a su vez, cada miembro recibe el mismo nombre en consideración a algún pariente de la familia, donde también reciben todas las características de sus predecesores del mismo nombre, como castigo o maldición por llevar el peso de una cepa de endogamia. Una práctica que solo es percibida como errónea demasiado tarde por la matriarca de la familia, Ursula Iguarán.

Las teorías de Irlemar Chiampi (1980) y Mircea Eliade (1992-94), donde destaca las relaciones que el poder de los mitos puede influir en un determinado grupo social, y que, en una obra literaria, así como relacionarse dentro del contexto no solo del realismo mágico, sino también de lo maravilloso y lo fantástico. Sin embargo, se reveló que cada uno tiene su propia peculiaridad, pero que están interconectados entre sí. Se concluye que la obra Cien años de soledad representa y forma parte del tema propuesto con respecto a representar lo irreal y lo real haciéndolo extraño en la obra de G. G. M. Los resultados obtenidos indican que los personajes presentan una característica común, la frustración, y que cada uno en ciertos extractos se insertan en un determinado género de realismo.

REFERENCIAS

ALBERTI, Adrianna; FURUZATO, Fabio Dobashi. A Estranheza como Marca do Fantástico. 2017. p. 155. *ResearchGate*. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/328804198_A_Estranheza_como_Marca_do_Fantastico> . Accedido el: 13 ago. 2022.

CAMPBELL, Joseph. 1992. *O poder do mito*. São Paulo: Palas Athena.

CHIAMPI, Irlemar. 1980. *O Realismo Maravilhoso: Forma e Ideologia no Romance Hispano - americano.* São Paulo: Perspectiva.

ELIADE, Mircea. 1994. *Mito e realidade.* São Paulo: Perspectiva.

ELIADE, Mircea.1992. *Mito do eterno retorno*; tradução José A. Ceschin. São Paulo: Mercuryo. (versão digital)

GARCIA MÁRQUEZ, Gabriel. 2007. *Cien años de soledad*. Alfaguara: Real Academia Española: Asociación de Academias de la Lengua Española.

MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Graciela Rabuske. 2010. *Produção textual na universidade*. São Paulo: Parábola Editorial.