

Realismo mágico

Movimiento literario hispanoamericano surgido a mediados del siglo XX que se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella.

"Gabriel García Márquez es uno de los máximos representantes del realismo mágico"

<https://redhistoria.com/que-es-el-realismo-magico-definicion-caracteristicas-y-autores-destacados/>

El realismo mágico es un movimiento literario y pictórico del siglo XX que intenta mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano o común.

Elementos fantásticos:

El realismo mágico retrata los eventos fantásticos en un tono realista. Aporta fábulas, cuentos populares y mitos a la relevancia social contemporánea.

Configuración del mundo real:

La **existencia de elementos fantásticos en el mundo real**, proporciona la base para este movimiento. Los escritores no inventan nuevos mundos, sino que revelan lo mágico en este mundo, como hizo Gabriel García Márquez en "**Cien años de Soledad**".

El narrador es indiferente, la historia procede con precisión lógica como si no hubiera ocurrido nada extraordinario, ya que los eventos mágicos se presentan como sucesos ordinarios, lo que hace que **el lector acepte la fantasía como normal y común**.

Híbridez:

Las líneas de las tramas de los textos de realismo mágico emplean de manera característica los planos de realidad híbridos múltiples y en ocasiones opuestos, como urbano y rural u occidental e indígena.

Metaficción: que trata los mecanismos de la ficción en sí mismos.

Este rasgo se centra en el papel del lector en la literatura. Con sus múltiples realidades y su referencia específica al mundo del lector, explora el impacto que la ficción tiene en la realidad y viceversa; dejando al lector en medio de ello. De este modo, es una herramienta ideal para llamar la atención sobre críticas sociales o políticas.

Mayor conciencia de misterio:

Quien mejor describió este concepto fue **Luis Leal**, quien expresa este sentimiento como "*aprovechar el misterio que respira detrás de las cosas*". Es una literatura a un nivel intensificado, en donde el lector debe abandonar los vínculos que tiene con lo convencional (avance de la trama, estructura de tiempo lineal, base científica, etc.), para intentar obtener un mayor estado de conciencia de conexión con la vida o con significados ocultos, algo que está presente en casi todas las obras de realismo mágico y que queda muy explícito en "Cien años de Soledad".

El realismo mágico en el cine

Si bien **el realismo mágico no es un género cinematográfico**

reconocido oficialmente, podemos encontrar muchas de sus características en varias películas, las cuales se presentan de manera práctica o bien sin explicación.

"*Como agua para chocolate*" (1992) fue el primer gran exponente, algo no extraño teniendo en cuenta que se basa en un libro de este género. Sin embargo, hay otras películas que transmiten elementos de este movimiento como:

The Green Mile (La milla verde / Milagros inesperados) (1999)

Amélie Poulain (2001)

El laberinto del Fauno (2006)

Birdman (2014)

Pintores destacados del realismo mágico:

Frida Kahlo (mejicana)

Edward Hopper

Gustav Klimt

Dick Ket

Marcial Gómez (español-andalus)

Mohammad Rawas

Felice Casorati

Alex Colville

John Rogers Cox

Antonio Donghi

Marcela Donoso (Chilena)

Gian Paolo Dulbecco

Henry Koerner

Gayane Khachaturian

Carel Willink

Colleen Browning

Eyvind Earle

Rob Gonsalves

Armando Adrián-López (mejicano)

Su objetivo no es el despertar emociones, sino **expresarlas**, siendo además y sobre todo, una actitud frente a la realidad.

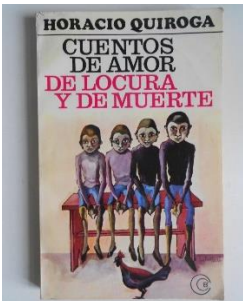
Horacio Quiroga: biografía

Horacio Silvestre Quiroga Forteza (Salto, **Uruguay**, 31 de diciembre de 1878 – Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 1937) fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vívida, naturalista y modernista.

Sus relatos a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos (*traits*) temibles y horrorosos, como enemiga del ser humano. Fue comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe. La vida de Quiroga, marcada por la tragedia, los accidentes y los suicidios, culminó por decisión propia, cuando bebió un vaso de cianuro en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires a los 58 años de edad.

Los relatos del autor uruguayo componen el primer intento —a inicios del siglo XX— de forjar un realismo mágico que tendría su último peldaño creativo en la bibliografía desarrollada por el Nobel colombiano Gabriel García Márquez, algunas décadas después.

Cuentos de amor de locura y de muerte es un libro de cuentos del escritor uruguayo Horacio Quiroga, y que fuera publicado por vez primera en 1917 por la Sociedad Cooperativa Editorial Limitada de Buenos Aires.

En los *Cuentos de amor de locura y de muerte*, Horacio Quiroga mira con atención lo más brutal de la naturaleza y del alma humana, con un resultado literario por momentos escalofriante. Estos relatos muestran un retrato crudo de las asperezas de la vida, especialmente cuando la existencia es llevada al límite de la supervivencia; ofrecen también una aguda percepción de las emociones y del entorno agreste; una profunda exploración de la conciencia. Quiroga emprendió una alucinante incursión en lo sobrenatural a través de personajes que se adentran en regiones inhóspitas del medio natural o del alma humana.

El historiador en literatura Seymour Menton señala que entre las dos guerras mundiales surgió en Latinoamérica el **criollismo**, una literatura con tema y estilo netamente americano. Menton considera que Horacio Quiroga es una figura clave en el origen de este movimiento. “La Primera Guerra Mundial destruyó la ilusión de los modernistas de que Europa representaba la cultura frente a la barbarie americana. La intervención armada y económica de los Estados Unidos en Latinoamérica contribuyó a despertar la conciencia nacional de los jóvenes literatos (*letrados*). Los criollistas ubicaban sus novelas y sus cuentos en las zonas rurales, donde vivían los representantes más auténticos de la nación”. Y agrega Menton: En la primera etapa del criollismo, 1915-1929, predomina el tema de civilización contra barbarie.

<https://www.otroangulo.info/libros/cuentos-de-amor-de-locura-y-de-muerte-de-horacio-quiroga/>

Afirman los críticos también que el lector puede reconocer en sus cuentos la autobiografía y la ficción; pues él es fiel a la representación de la **realidad** íntima y de la escritura **realista** al abordar el mundo de la naturaleza, de los animales, y de representar los destinos de sus protagonistas.

Horacio Quiroga, no hace falta decirlo, es uno de los más grandes cuentistas de la literatura en castellano, de todos los tiempos. Sus narraciones tienen tramas extraordinarias y lo más importante, sus cuentos son difíciles de olvidar. Sin embargo, me resultó curioso el hecho de que todos los cuentos de este libro tienen finales cerrados, es decir tienen un final explícito y algunas veces hasta predecible; yo habría esperado cuentos con finales abiertos, pero este no ha sido el caso; esto es importante viniendo de un escritor considerado un maestro del cuento que según los críticos tiene entre sus influencias a escritores tan notables como Edgar Allan Poe, Anton Chéjov, Jack London o Rudyard Kipling y Guy de Maupassant, todos ellos maestros indiscutibles de las historias breves, al igual que Quiroga

A continuación, le entrego al lector un breve resumen de cada uno de los cuentos que conforman el libro. Espero que los lectores se animen a leer este título, les aseguro que lo van a disfrutar, pues sus argumentos tienen una claridad y en general una sencillez verdaderamente admirable.

[illegible]

“La gallina degollada”. En este cuento, una joven pareja tienen un hijo, el cual a los dieciocho meses de nacido enferma y queda con retraso mental, la pareja teme, aunque desea, tener más hijos; engendran un segundo, un tercero y un cuarto y con todos pasa lo mismo, a los dieciocho meses enferman y quedan con retraso. Esto hace que haya reproches mutuos, pero después tienen una niña y esta crece normal. Los padres descuidan a los otros cuatro hijos por mimar y dedicarse a su hija.

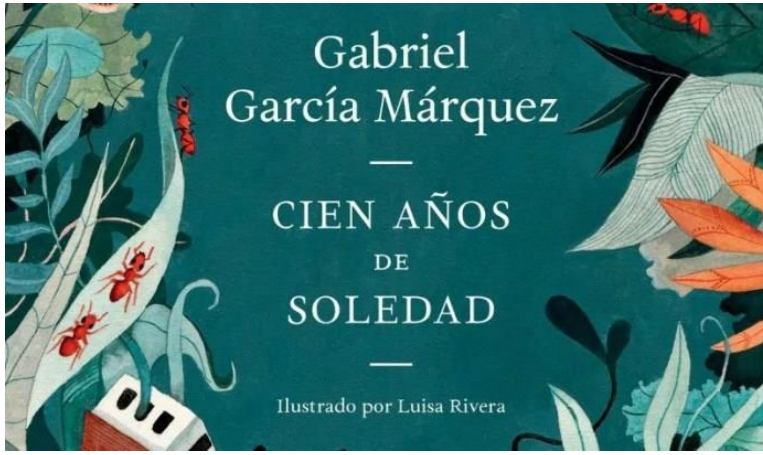
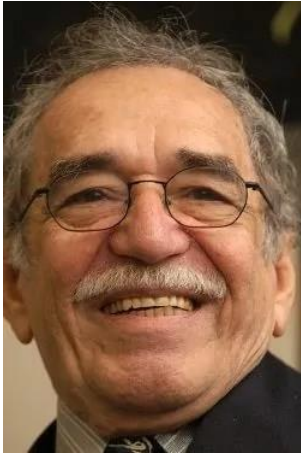
Un día los cuatro varones observan cómo la sirvienta degüella (degollar-*égorger*) una gallina para hacer la comida. Tiempo después, los padres salen a dar un paseo con su hija. Al regresar, mientras Berta, la madre, saluda a unos vecinos, la niña se escapa de su mano y regresa sola a su casa, donde se cruza con sus hermanos; estos la hacen pasar a la cocina donde la degüellan. El padre corre apresuradamente a la cocina y ve la trágica escena. Luego se aproxima su mujer y este no la deja entrar. Poco después la mujer ve sangre en el piso y se da cuenta de lo sucedido.

[illegible]

El cuento “**El almohadón de plumas**” cuenta la vida de Alicia y Jordán quienes están recién casados. Un día Alicia empieza a desarrollar una enfermedad y el médico que la atiende no sabe lo que tiene, la mujer se va agravando hasta que muere. La sirvienta, mientras deshacía la cama de la difunta, encuentra manchas de sangre en el almohadón, llama a Jordán y juntos descubren que había un animal oculto que durante las noches se alimentaba de la sangre de Alicia.

[illegible]

Autores destacados del realismo mágico

Gabriel García Márquez, el máximo exponente del realismo mágico en la literatura latinoamericana. La obra "**100 años de Soledad**" de Gabriel García Márquez es el máximo exponente de este género literario, siendo además un fenómeno a nivel mundial.

- **Gabriel García Márquez**
- **Horacio Quiroga**
- **Julio Cortázar** - "*Bestiario*" y "*Final del juego*".
- **Miguel Ángel Asturias**
- **Mario Vargas Llosa**
- **Alejo Carpentier** -cubano - "*Reino de este mundo*"
- **Jorge Luis Borges** son los autores más destacados del realismo mágico.

También hay autores que se han destacado dentro del Realismo Mágico con algunas obras, como:

Carlos Fuentes ("*Aura*")
Jorge Amado ("*Doña Flor y sus dos maridos*")
Juan Rulfo ("*Pedro Páramo*")
Isabel Allende ("*La casa de los espíritus*")
José de la Cuadra ("*Los Sangurimas*")
Arturo Uslar Pietri ("*La lluvia*")
Demetrio Aguilera Malta ("*Siete lunas y siete serpientes*")
Manuel Mujica Lainez ("*Bomarzo*")
Laura Esquivel ("*Como agua para chocolate*")
Mario Jorquera - "*La harina mía*"

Realismo mágico en la pintura

Wifredo Lam: biografía

Wifredo Lam nació el 8 de diciembre de 1902 en Sagua la Grande, **Cuba**. A comienzos de los años treinta era evidente su influencia surrealista, así como la de Henri Matisse y también posiblemente la de Joaquín Torres García. En 1936, al visitar una exposición de Pablo Picasso se sintió fuertemente atraído hacia él, tanto artística como políticamente.

En 1936, ayudado por su amigo Faustino Cordón, se une como voluntario al ejército republicano en su lucha contra las tropas golpistas de Franco. Dibuja carteles antifascistas y es encargado de la dirección de una fábrica de municiones. La violencia de los combates inspira su gran tela titulada *La Guerra Civil*.

En 1938, se fue a vivir a París, donde el propio Picasso lo tomó bajo su tutela y alimentó su interés por el arte africano y máscaras primitivas. En ese mismo año, viajó a México donde permaneció con Frida Kahlo y Diego Rivera. La variada herencia multicultural de Lam así como su relación con la santería, se manifiesta extensamente en la obra del artista.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Lam vivió la mayor parte del tiempo en el Caribe, junto con Claude Lévi-Strauss, André Masson y André Breton, cuyo poema Fata Morgana, Lam ilustró en 1940.

A finales de 1942, comenzó su importante obra "La Jungla" (1943). Lam desarrolló un estilo propio en el que combinaba el surrealismo y el cubismo con el espíritu y formas del Caribe

LA JUNGLA de Wifredo LAM

La jungla (1943). Wifredo Lam.

Guache sobre papel montado sobre lienzo. 239,4 cm x 229,9 cm.
Moma. Nueva York, Estados Unidos.

La jungla: síntesis

Como su propio título lo define, la jungla es un paisaje de apretada (*serrée*) selva, cañaveral (*champ de canne à sucre*) cerrado donde lo vegetal, lo boscoso (*touffu*) está impregnado de símbolos.

Este cuadro ha sido interpretado como la síntesis de un ciclo antillano, en virtud del espacio barroco dominante y de la atmósfera creada por la asociación de lo humano, lo animal, lo vegetal y lo divino.

Hay en él un vocabulario visual que evolucionó desde el paisaje de corte académico hacia un tema y un lenguaje de arte moderno.

En esta pintura parecen fusionarse visiones y vivencias del pintor; el mítico paisaje insular, la incorporación de contenidos e iconografías procedentes de los sistemas mágico-religiosos de origen africano extendidos en Cuba y el Caribe, conjugándose en toda su definición.