

El Realismo Mágico en la Literatura Mexicana

Magical Realism in Mexican Literature

Gisela Cruz Rodríguez ^a, Ma. del R. Cortés Nájera ^b

Abstract:

Magical Realism is a movement within universal literature that originates in Latin America, it is characterized by incorporating unreal and fantastic elements into the realistic narrative, in this movement the works of Mexican writers stand out both for their subject matter and for the way they assume the narrator, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Elena Garro and Laura Esquivel with their works invite us to discover unreal worlds where the living coexist with the dead, warriors of Mexico Tenochtitlan come to life in the 20th century or, the flavors and aromas of the kitchen serve to evoke the feelings of the characters.

Keywords:

Magical Realism, Literature, Mexico and its literature

Resumen:

El Realismo Mágico es un movimiento dentro de la literatura universal que se origina en Hispanoamérica, se caracteriza por incorporar elementos irreales y fantásticos dentro de la narrativa realista, en este movimiento las obras de los escritores mexicanos destacan tanto por su temática como por la forma que asume el narrador, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Elena Garro y Laura Esquivel con sus obras nos invitan a conocer mundos irreales donde conviven los vivos con los muertos, guerreros del México Tenochtitlan cobran vida en el siglo XX o bien, los sabores y aromas de la cocina sirven para evocar los sentimientos de los personajes.

Palabras Clave:

Realismo Mágico, Literatura, México y su literatura

Introducción

En el presente resumen se exponen las características y escritores más representativos del Realismo Mágico en México.

El Realismo Mágico

Tal como lo establece la Real Academia Española el Realismo Mágico es un movimiento literario hispanoamericano surgido a mediados del siglo XX, caracterizado por la introducción de elementos fantásticos inmersos en una narrativa realista (RAE, 2001). Este movimiento forma parte del llamado Boom Latinoamericano, donde escritores hispanoamericanos

irrumper en los escenarios de la literatura universal acaparados por escritores europeos o norteamericanos.

El término de Realismo Mágico se le atribuye al crítico de arte alemán Franz Roh, quien en los años 20s del siglo pasado lo utilizó para describir una pintura; en el ámbito de la literatura será el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri quien lo defina en su ensayo *El cuento venezolano* y más tarde ponga en práctica esta nueva narrativa en la obra denominada *Las lanzas coloradas* publicada en el año de 1931. Sin embargo será hasta los años 60s y 70s del siglo XX cuando esta innovadora técnica y estructura narrativa tome presencia en la pluma de escritores principalmente hispanoamericanos.

Características

^a Gisela Cruz Rodríguez, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, <https://orcid.org/0009-0003-1765-8474>, Email: gisela_cruz5304@uaeh.edu.mx

^b Ma. del Rosario Cortés Nájera, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, <https://orcid.org/0000-0002-5518-8878>, Email: maria_cortes5472@uaeh.edu.mx

Los rasgos que caracterizan a éste movimiento literario, entre otros, son:

- Elementos fantásticos se presentan en la realidad de la narrativa, sin causar asombro en los personajes, quienes manejan los hechos fantásticos con toda naturalidad.
- Las historias asumen un carácter híbrido donde se combina los opuestos, se mezcla lo fantástico con lo mundano, lo ordinario con lo extraordinario.
- Los autores integran mitos, leyendas, culturas del paisaje natural propio de cada ambiente o pueblo representativo de América. Con esto recuperan historias y personajes que habían sido abandonados u olvidados con el paso de los años.
- La historia no tiene un desarrollo lineal o cronológico, el tiempo es algo impredecible, a veces da saltos adelante o hacía atrás, se queda quieto, se repite o zigzaguea.
- A pesar de todos los elementos fantásticos y extraordinarios presentes en la narrativa, la crítica política se alcanza a leer entre líneas.
- Las historias están ambientadas en escenarios y realidades propias del continente americano.
- El narrador es indiferente ante los hechos fantásticos que narra, en una obra se pueden encontrar hasta dos tipos de narradores, quienes van a presentar los sucesos extraordinarios como algo ordinario.
- La novela y los cuentos cortos son los subgéneros favoritos de los escritores, la prosa tiene la flexibilidad como característica fundamental.

Escritores mexicanos del Realismo Mágico

A México el Realismo Mágico llega de la mano del escritor jalisciense Juan Rulfo con su novela *Pedro Páramo* publicada en 1955, una obra ambientada en el misterioso pueblo de Comala, lugar al que llega el protagonista Juan Preciado en busca de su padre: *“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. Le apreté sus manos en señal de que lo haría; pues ella estaba por morir y yo en plan de prometerlo todo.”*

En la obra el autor hace uso de dos tipos de narradores, primera y tercera persona; la historia no se ajusta a una narrativa cronológica, sino que zigzaguea en tiempo, alternando el pasado y presente de los personajes que tienen un vínculo con Pedro Páramo.

En 1962 Carlos Fuentes publica su nouvelle, novela corta, *Aura*, cuya historia se desarrolla en la Ciudad de México de los años 60s en la casa marcada con el número 815 de la histórica calle de Donceles, lugar al cual, el protagonista, Felipe Montero acude para aceptar la

propuesta de trabajo de Doña Consuelo Llorente: *“Lees ese anuncio: una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven. Ordenado. Escrupuloso. Conocedor de la lengua francesa. Conocimiento perfecto, coloquial. Capaz de desempeñar labores de secretario. Juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. Tres mil pesos mensuales, comida y recámara cómoda, soleada, apropiada estudio. Solo falta tu nombre.”*

La obra está narrada en segunda persona (Tú), de ésta manera el autor involucra al lector en la historia, se vuelve el protagonista y resulta mucho más fácil verse inmerso en el ambiente lúgubre en el que se va tejendo la historia de Felipe Montero y la misteriosa Aura.

El Realismo Mágico permitió conocer con fuerza la narrativa femenina, y en 1964 Elena Garro publica *La culpa es de los tlaxcaltecas*, una novela corta que le hace merecer el calificativo de Madre del realismo mágico. El relato se enmarca en dos tiempos, en el México – Tenochtitlan del siglo XVI y en el México del siglo XX; Laura, la protagonista, vive dos vidas que se mezclan en dos épocas, donde el amor sirven como pretexto para explorar el papel de la mujer: *“Al anochecer llegamos a la ciudad de México. ¡Cómo había cambiado, Nachita, casi no pude creerlo! A las doce del día todavía estaban los guerreros y ahora ya ni huella de su paso. Tampoco quedaban escombros. Pasamos por el Zócalo silencioso y triste; de la otra plaza, no quedaba ¡nada! Margarita mi miraba de rojo. Al llegar a la casa nos abriste tú. ¿Te acuerdas?”*

En 1989 Laura Esquivel presenta su novela *Como agua para chocolate*, una obra donde el amor de Tita y Pedro se va cocinando, entre recetas y especias, a fuego lento. La protagonista debe luchar por su amor mientras hace frente a las tradiciones de la familia que la obligan, como hija menor, a permanecer soltera para cuidar a sus padres en la vejez: *“La cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica, y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado pero a mí la mera verdad sí. Infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela.”*

La historia está ambientada en el norte del país durante la Revolución Mexicana, está narrada en tercera persona

y se divide en 12 capítulos cuyos nombres corresponden a las recetas que se preparan para la familia De la Garza, al inicio de cada capítulo se enlistan los ingredientes para la receta que se va intercalando con la historia de los personajes, dejando en el lector un delicioso sabor de boca.

En resumen, México cuenta con dignos representantes de ésta corriente cuya obra se vuelve un referente en la literatura universal como se aprecia en la figura 1.

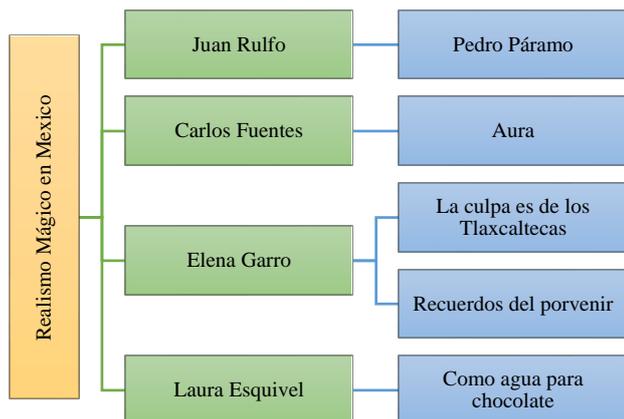

Figura 1. Representantes del Realismo Mágico en México

Conclusiones

El Realismo Mágico es uno de los movimientos literarios que más ha influido en la literatura contemporánea, en México los máximos exponentes del género son Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Helena Garro Laura Esquivel, quienes dan muestra en su obra, mezclando de una forma tan natural, a la fantasía y la realidad; inmiscuyendo el mito y los temas de la vida cotidiana de la sociedad latinoamericana, llevándola así a ser la corriente literaria más reconocida y representativa de América Latina, y con ello influir socialmente no solo en esta área geográfica sino de manera global.

Referencias

- [1] Castillo, I. (s.f.). Realismo Mágico: Origen, Características y Autores. Obtenido de Lifer.com: <https://www.lifer.com/realismo-magico/>
- [2] Esquivel, L. (2012). Como agua para chocolate. México: Suma de letras.
- [3] Fuentes, C. (2012). Aura. México, D.F.: Era.
- [4] Garro, E. (1996). La culpa es de los tlaxcaltecas. México, D.F.: Grijalbo.
- [5] Real Academia Española. (RAE, 2001). Diccionario de la lengua española. Obtenido de <https://www.rae.es/rae2001/realismo>
- [7] Rulfo, J. (1993). Pedro Páramo. Barcelona, España: RBA Editores S.A.