

SAMPLE A

Asignatura del Programa del Diploma en la que se ha inscrito la monografía: LENGUA A1

(En el caso de una monografía en lenguas, señale si se trata del Grupo 1 o el Grupo 2.)

Título de la monografía: ¿ DE QUÉ MANERA QUEDA REPRESENTADO EL
REALISMO MÁGICO EN "CIEN AÑOS DE SOLEDAD" Y "LA CASA
DE LOS ESPÍRITUS"?

Declaración del alumno

La monografía no se evaluará si la declaración no está firmada por el alumno.

Confirmando que soy el autor de este trabajo y que no he recibido más ayuda que la permitida por el Bachillerato Internacional.

He citado debidamente las palabras, ideas o gráficos de otra persona, se hayan expresado estos de forma escrita, oral o visual.

Sé que el máximo de palabras permitido para las monografías es 4.000, y que a los examinadores no se les pide que lean monografías que superen ese límite.

Esta es la versión final de mi monografía.

Firma del alumno: _____ Fecha: 04-03-09

Informe del supervisor

Los supervisores deben llenar esta página y luego entregar esta portada junto con la versión final de la monografía al coordinador del Programa del Diploma del IB. Si el supervisor no firma este informe, la monografía no se evaluará y puede que sea devuelta al colegio.

Nombre y apellido(s) del supervisor [MAYÚSCULAS]: _____

Comentarios

Si lo considera adecuado, escriba algunos comentarios sobre el contexto en que el alumno desarrolló la investigación, las dificultades que encontró y cómo las ha superado (ver página 13 de la guía para la monografía). La entrevista final con el alumno puede ofrecer información útil. Estos comentarios pueden ayudar al examinador a conceder un nivel de logro para el criterio K (valoración global). No escriba comentarios sobre circunstancias adversas personales que puedan haber afectado al alumno. En el caso en que el número de horas dedicadas a la discusión de la monografía con el alumno sea cero, debe explicarse este hecho indicando cómo se ha podido garantizar la autoría original del alumno. Puede adjuntar una hoja adicional si necesita más espacio para escribir sus comentarios.

He leído la versión final de la monografía, la cual será entregada al examinador.

A mi leal saber y entender, la monografía es el trabajo auténtico del alumno.

He dedicado horas a discutir con el alumno su progreso en la realización de la monografía.

Firma del supervisor: _____ Fecha: 5 - Marzo - 2009

0

¿DE QUÉ MANERA QUEDA
REPRESENTADO EL REALISMO
MÁGICO EN *CIEN AÑOS DE*
SOLEDAD Y LA CASA DE LOS
ESPÍRITUS?

RESUMEN

El propósito de esta monografía es analizar en qué medida el realismo mágico queda de manifiesto en las obras *Cien años de soledad*, de Gabriel García Márquez, y en *La casa de los espíritus*, de Isabel Allende. Para ello, tras una introducción en la que se explicarán las características de este tipo de realismo (a fin de poder relacionar mejor las valoraciones que se vayan haciendo sobre las obras), se presentará un resumen de la producción literaria de ambos autores. En la parte central se analizarán los aspectos fundamentales de las obras, cotejándolos tanto con los rasgos del movimiento citado, como entre ellas mismas: el espacio, el tiempo, los personajes, la técnica, las referencias míticas,... En la conclusión, se hará una valoración general de todos los aspectos tratados a lo largo del desarrollo de la monografía, para determinar que la influencia que ejerce el realismo mágico sobre ambas obras es de vital importancia.

En cuanto al alcance de la investigación, se han tratado fuentes de diversa categoría, desde las publicaciones impresas de las obras, de fácil acceso, hasta el discurso de Gabriel García Márquez el día que le fue concedido el Premio Nobel, así como diversas entrevistas a ambos autores.

No anticipa conclusiones generales con claridad: J:1

ÍNDICE

Índice	3
Introducción	4
Desarrollo	8
Conclusión	15
Bibliografía	16
Apéndice	17

INTRODUCCIÓN

He elegido este tema de investigación tras leer *La casa de los espíritus*, y posteriormente, *Cien años de soledad*. En un primer momento, al leer *La casa de los espíritus*, me llamó la atención la asimilación del mundo mágico como algo totalmente normal en el día a día. Después, cuando leí *Cien años de soledad*, pude comprobar cuántos puntos tenían en común, siendo uno de los principales la asimilación de lo mágico como parte de la realidad.

El realismo mágico está caracterizado por la asimilación de elementos extraordinarios como parte de la normalidad. También se presentan mitos y leyendas, por lo general de origen latinoamericano, y que se van mezclando en planos de realidad y fantasía. Las acciones acontecen en escenarios americanos, en su mayoría ubicadas en los ambientes más duros. En cuanto al tiempo, aparecen distorsiones, haciendo que el presente se repita o que se parezca al pasado; también se recurre al concepto de tiempo cíclico, no lineal. Unido al tiempo se presenta la muerte: los personajes pueden morir y luego volver a vivir. Con el fin de dar distintos puntos de vista a una misma idea, los autores que se encuadran dentro de esta corriente suelen plantear en sus obras narradores múltiples. Por último, el autor se suele encuadrar fuera de la realidad representada.

Como autores importantes podríamos destacar en un primer momento a Miguel Ángel Asturias¹, Alejo Carpentier², Jorge Luis Borges, con sus relatos breves y Juan Rulfo³. A partir de la década de los 60, se produjo una mayor difusión de la novela hispanoamericana, especialmente en España⁴.

Como características de este periodo podemos destacar la preocupación por el desarrollo de las estructuras narrativas, la experimentación lingüística, la importancia de lo histórico-social, el contraste entre obras totalmente intimistas y obras de carácter épico y el uso de una amplia gama de fórmulas narrativas, rompiendo el hilo argumental, el uso del contrapunto, la combinación de puntos de vista y personas narrativas, el uso del monólogo interior,...

Como autores podemos resaltar a Ernesto Sábato⁵, Julio Cortázar⁶, Carlos Fuentes⁷, Gabriel García Márquez⁸ y Mario Vargas Llosa⁹. A partir de ahí, se generó un gran mercado de narrativa hispanoamericana.

¹ Entre sus obras destacan *Leyendas de Guatemala* y *El señor Presidente*. En ésta se sirve de la "novela de dictador", que ya había sido utilizada con anterioridad en España por Valle Inclán en su obra *Tirano Banderas*.

² Alejo Carpentier se presentó como el primer teórico del realismo mágico en un prólogo que escribió para su obra *El reino de este mundo*. Entre sus obras más importantes están *Los pasos perdidos*, *El siglo de las luces*, *El recurso del método*.

³ Juan Rulfo es autor de sólo dos libros: *El llano en llamas* y *Pedro Páramo*. Este escritor mexicano presentó como renovación la aparición de puntos de vista insólitos hasta entonces, tratando temas como el mundo rural, el caciquismo y la familia y sus disputas. Por sus características se reconoce a *Pedro Páramo* como el modelo más acabado del realismo fantástico.

⁴ Este "boom" estuvo relacionado con el fenómeno editorial que se dio en aquellos años, con ejemplos como *Seix-Barral* en Barcelona, *Sudamericana* y *Losada* en Buenos Aires y *Fondo de Cultura Económica* en México.

⁵ Sus obras más destacadas son *El túnel* y *Sobre héroes y tumbas*.

⁶ Sus obras más destacadas son *Las armas secretas*, *Octaedro*, *Bestiario* y *Rayuela*.

⁷ Sus obras más destacadas son *La región más transparente*, *Terra Nostra* y *La muerte de Artemio Cruz*.

⁸ Sus obras más representativas son *Cien años de soledad*, *El coronel no tiene quien le escriba*, *Crónica de una muerte anunciada*, *El amor en los tiempos del cólera*,...

⁹ Sus obras más importantes son *La ciudad y los perros*, *La casa verde* y *Conversaciones en la catedral*.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: CIEN AÑOS DE SOLEDAD.

Gabriel García Márquez (Colombia, 1927) es el autor más influyente del “boom”, reconociéndose así al otorgarle el Premio Nobel en 1982.

Inició su vida universitaria en Bogotá en 1947, aunque nunca llegó a licenciarse en Derecho. Por esas fechas, empezó a colaborar en el periódico *El espectador*, iniciando así una larga trayectoria periodística, que le llevó a participar en diversas publicaciones hispanoamericanas¹⁰. También combinó en la década de los sesenta estas colaboraciones con pequeñas incursiones como guionista cinematográfico. Su pertenencia al “*Grupo de Barranquilla*”¹¹ condicionó sus modelos literarios, siendo éstos Kafka, Joyce, y muy especialmente, Faulkner, Hemingway y Virginia Woolf¹².

En cuanto a los temas principales de sus obras, destaca la incursión de los elementos populares a lo largo de los relatos. Uno de los temas principales es el amor, valiéndose de su capacidad de ingenio para crear amores atípicos¹³. Otro tema es la nostalgia, presentada a través de la evolución de los personajes, como es el caso de Úrsula en *Cien años de soledad*, quien vive tanto el esplendor¹⁴ como el declive de Macondo¹⁵ y de su propia estirpe¹⁶. Como representante del realismo mágico, García Márquez introduce los elementos fantásticos y mitológicos mezclándolos con la realidad, formando un conglomerado que se llega a hacer real a los ojos del lector.

El estilo de García Márquez está fundamentado en su capacidad de hacer reales las situaciones ficticias, debido a la caracterización de los personajes, que se presentan cercanos al lector, pudiendo éste identificarse con ellos y con sus pensamientos. Dentro de la corriente del realismo mágico, García Márquez hace uso de largas descripciones, que a veces pueden parecer excesivas, pero que ayudan al lector a recrearse en el escenario. En el caso particular de *Cien años de soledad*, este estilo descriptivo se hace patente en la caracterización de Macondo a lo largo de la obra, así como la prosopografía de toda la estirpe de los Buendía. Dentro de la peculiaridad de *Cien años de soledad*, cabe destacar la idea de que el tiempo es circular, lo que forma parte de la peculiaridad del estilo de la obra.

¹⁰ Algunas de estas publicaciones fueron la revista *Momentos*, *Prensa Latina*, *La Familia*, *Sucesos* y una de su propia iniciativa, *El otro*.

¹¹ A este “*Grupo de Barranquilla*” también pertenecían Germán Vargas, Álvaro Cepeda, Alfonso Fuentemayor y Ramón Vinyes.

¹² En ellos inspiró algunas de sus obras: *Ojos de perro azul* (Kafka), *La hojarasca* (Faulkner) y *La siesta del martes* (Hemingway).

¹³ Un caso de estos amores atípicos es la pasión surgida entre Amaranta y Aureliano José en *Cien años de soledad*.

¹⁴ “*Eran gitanos nuevos (...) cuyos bailes y músicas sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría (...) y el mono amaestrado que leía el pensamiento, y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los malos recuerdos (...) En un instante transformaron la aldea. Los habitantes de Macondo se encontraron de pronto perdidos en sus propias calles, aturdidos por la feria multitudinaria.*”

García Márquez, Gabriel. *Cien años de soledad: Edición XL aniversario*. Alfaguara. España, 2007. Pág. 25.

¹⁵ “*Era lo último que iba quedando de un pasado cuyo aniquilamiento no se consumaba, porque seguía aniquilándose indefinidamente, consumiéndose dentro de sí mismo, acabándose a cada minuto pero sin acabar de acabarse jamás.*”

Ibidem. Pág. 456.

¹⁶ “*(...) pero no le echaba la culpa a su trastabillante vejez ni a los nubarrones que apenas le permitían vislumbrar el contorno de las cosas, sino algo que ella misma no lograba definir pero que concebía confusamente como un progresivo desgaste del tiempo. “Los años de ahora ya no vienen como los de antes”, solía decir, sintiendo que la realidad cotidiana se le escapaba de las manos.*”

Ibidem. Pág. 281.

Entre sus obras más destacadas, se encuentran: *El coronel no tiene quien le escriba* (1961), *Los funerales de la Mamá Grande* (1962), *La increíble y triste historia de la cándida Eréndida y de su abuela desalmada* (1972), *El otoño del patriarca* (1975), *Crónica de una muerte anunciada* (1981), *El amor en los tiempos del cólera* (1985), *El general en su laberinto* (1989), *Doce cuentos peregrinos* (1992), *Del amor y otros demonios* (1994), *Vivir para contarla* (2002) y por supuesto, *Cien años de soledad* (1967).

En cuanto a la composición de la obra, anteriormente a su publicación, García Márquez había publicado otros títulos¹⁷ que hacían referencia tanto a Macondo como a las características propias de la obra: la lluvia incesante, la añoranza de las batallas,...

ISABEL ALLENDE: LA CASA DE LOS ESPÍRITUS.

De padre embajador y sobrina del ex presidente chileno Salvador Allende (1908-1973), la existencia de Isabel Allende (Lima, 1942) ha estado marcada por el exilio de 1973 con la subida al poder del General Pinochet en Chile. En su infancia, residió tanto en Bolivia como en Líbano, donde acudió a un colegio inglés, aunque también hubo periodos en los que fue educada en su casa. Tras el golpe de Estado del General Pinochet, Allende emigró a Venezuela con su esposo y sus dos hijos, donde siguió trabajando como periodista. Años después, en un viaje promocional a California, y ya divorciada de su marido, Allende conoció a William Gordon, quien tiempo después se convirtió en su marido.

A lo largo de su variada carrera profesional, ha trabajado, aparte de como escritora, como traductora de textos, presentadora de televisión, en la *Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación* (FAO) y periodista, en publicaciones hispanoamericanas como *Paula*, *Mampato* y *El Nacional*. Su trayectoria profesional fue reconocida en 1996 al serle otorgado el *Hispanic Heritage Award for Literature*.

La obra de Isabel Allende se caracteriza por la presencia de elementos mágicos, situándola en un lugar importante dentro del realismo mágico. Aparte de esta mezcla de fantasía y realidad, Allende introduce acontecimientos autobiográficos dentro de sus obras (*Paula*, *La suma de los días*), palabras emotivas que dan viveza de sus relatos, y mujeres como personajes principales, como es el caso de *La casa de los espíritus* (1982). Otra característica más dentro del proceso de producción de la obra de Isabel Allende es la peculiaridad con la que marca sus jornadas de trabajo, iniciando siempre sus libros un 8 de enero, desde que empezara a escribir en esa fecha *La casa de los espíritus*¹⁸.

¹⁷Entre estas obras, destacan *La casa de los Buendía* (*Apuntes para una novela*), publicada en 1950, *La Hojarasca* (1955) y *El coronel no tiene quien le escriba* (1957).

¹⁸ "La primera novela la empecé a escribir un 8 de enero de 1981 en Venezuela. Ese día recibimos una llamada diciendo que mi abuelo se estaba muriendo en Chile. Yo no podía regresar a despedirme de mi abuelo, porque estaba exiliada en Venezuela. Empecé una carta ritual, seguí escribiéndola después de su muerte y al cabo de un año tenía quinientas páginas encima de la mesa y era un libro. Fue un libro tan afortunado, que el segundo empecé a escribirlo también el 8 de enero por superstición y también fue un libro afortunado al igual que el tercero, y ahora ya no puedo cambiarlo".

Fuente: <http://www.terra.es/cultura/articulo/html/cul2224.htm>

Fue durante su exilio en Venezuela cuando Allende obtuvo la inspiración para escribir *La casa de los espíritus*¹⁹. La novela narra la historia de las sucesivas generaciones de una familia en un país anónimo de América Latina, basándose en las vivencias de la familia de Allende y en la sublevación militar acontecida en Chile. El hilo de la historia lo lleva principalmente el patriarca de la familia Trueba, Esteban, y la matriarca, Clara, y la nieta de éstos, Alba, quien sufre en su propia piel la crueldad de la dictadura.

Entre sus obras, también destacan: *De amor y sombra* (1984), *Eva Luna* (1987), *El plan infinito* (1991), *Paula* (1994), *Hija de la fortuna* (1999), *Retrato en sepia* (2000), *La ciudad de las bestias* (2002), *El Reino del Dragón de Oro* (2003), *El Bosque de los Pigmeos* (2004), *Inés del Alma Mía* (2006) y *La suma de los días* (2007).

No justifica el trabajo en la Introducción
ni explica qué apata 'mostrar' o
'demostrar' algo sobradamente sabido
ni qué pretende.
Pero vale como comprobación y estudio
personal y directo.

¹⁹ La novela que fue adaptada al cine en 1994 por el director danés Bille August.

DESARROLLO

ESTUDIO COMPARATIVO DE CIEN AÑOS DE SOLEDAD Y LA CASA DE LOS ESPÍRITUS

➤ El espacio

En *Cien años de soledad*, la acción se desarrolla en un único espacio, Macondo, que representa en su simplicidad la variedad que podrían encarnar más espacios. En él, encontramos la estructura habitual de un pueblo, a medida que se nos van presentando los avances de la humanidad, y que van afectando al paisaje, como la compañía bananera²⁰, y a la vida de los habitantes²¹. En este espacio, se mezclan las autoridades, como don Apolinar Moscote, con los habitantes de Macondo, así como con los forasteros, comerciantes, religiosos y un gran número de personajes variopintos que se van entrelazando en la historia de Macondo, y que acaban por dar una imagen de heterogeneidad que sería difícil conseguir en un solo ambiente.

En *La casa de los espíritus*, Allende presenta, a diferencia de García Márquez, una variedad de espacios: la acción se desarrolla a caballo entre las Tres Marías y la ciudad. En las Tres Marías, el espacio está dominado por el campo: es el rancho que Esteban Trueba posee, y sobre el cual recae toda su autoridad, comportándose como un cacique. En lo referente a la ciudad, se nos presenta un ambiente cosmopolita, que contiene todos los órganos de Gobierno, tiendas, una cárcel, hospitales,... En ella encontramos, como en Macondo, un barrio preferente: en el caso de Macondo me refiero al barrio de los americanos de la bananera²², y en *La casa de los espíritus*, al Barrio Alto. Ambos coinciden en su distanciamiento con la realidad, ya que en ellos nunca falta de nada y parecen incluso países ajenos a lo que acontece en un pequeño radio a su alrededor.

➤ El tiempo

El tiempo de *Cien años de soledad* está marcado desde el inicio por la combinación del pasado, presente y futuro en el fusilamiento del coronel Aureliano Buendía²³, lo que representa la simultaneidad de los hechos, formando parte de la memoria colectiva de ese Macondo que se va distorsionando con el tiempo.

García Márquez va creando a lo largo de las siete generaciones de Buendías un tiempo difuso²⁴, en el que las reglas de edad no existen, lo que le permite crear un ambiente

²⁰ "No vio las umbrosas e interminables plantaciones de banano a ambos lados de las líneas. No vio las casas blancas de los gringos, ni sus jardines aridificados por el polvo y el calor, ni las mujeres con pantalones cortos y camisas de rayas azules que jugaban barajas en los pórticos."

García Márquez, Gabriel. *Ídem*. Pág. 334.

²¹ "(...) los habitantes de Macondo estaban en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad."

Ibidem. Pág. 258.

²² "Los gringos (...) hicieron un pueblo aparte al otro lado de la línea del tren, con calles bordeadas de palmeras, casa con ventanas de redes metálicas, mesitas blancas en las terrazas y ventiladores de aspas colgados en el cielorraso, y extensos prados azules con pavos reales y codornices. El sector estaba cercado por una malla metálica."

Ibidem. Pág. 261.

²³ "Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo."

Ibidem. Pág. 9.

²⁴ El tiempo de la obra, como indica el título, es de cien años, lo que no implica que las edades no se confundan, y por lo tanto, el paso del tiempo.

difuminado en el que no existan normas relacionadas con el paso de los días, como es el caso de los amoríos de Amaranta Úrsula con su sobrino Aureliano, y de sus antecesores Amaranta y su también sobrino, Aureliano José. Estas alteraciones temporales también se hacen presentes en la longeva vida de Úrsula, quien vive más generaciones de las que el lector podría esperar.

Otro elemento del que se vale García Márquez para complicar la existencia es el círculo en el que se mueven los hechos, tal y como declara Úrsula, quien ha vivido tantas generaciones como para poder afirmarlo²⁵, lo que se ve acentuado por la repetición de determinados nombres, como Aureliano, José y Arcadio.

En lo referente a *La casa de los espíritus*, el tiempo se desarrolla de forma lineal, aunque como en *Cien años de soledad*, Allende hace guiños al pasado²⁶ y al futuro²⁷, representando las consecuencias posteriores de un hecho presente²⁸.

En cuanto a la ubicación temporal, acorde a la localización y relación de los personajes, que realizaré más adelante, la acción estaría situada en el siglo XX²⁹.

A diferencia de *Cien años de soledad*, en *La casa de los espíritus* el tiempo no se ve difuminado mediante recursos como la circularidad del tiempo, la pérdida de la memoria colectiva o el uso de relaciones que nos hagan poder dudas sobre donde están los límites del presente, sino que se pueden apreciar claramente los tiempos a los que se hace referencia.

Observamos también que en ambas obras, el paso del tiempo conlleva la degradación de la estructura familiar protagonista. En el caso de *Cien años de soledad*, esta degeneración acaba con la destrucción total de la estirpe y de Macondo después de que Aureliano Babilonia lea los manuscritos de Melquíades. En *La casa de los espíritus*, la degradación de la estructura familiar no es continua, sino que va a saltos³⁰. A diferencia

²⁵ "Los años de ahora ya no vienen como los de antes", solía decir, sintiendo que la realidad cotidiana se le escapaba de las manos."

García Márquez, Gabriel. *Ídem*. Pág. 281.

²⁶ "Cuando pienso en esos tiempos, me da una gran tristeza. La vida se me pasó muy rápido. Si volviera a empezar, hay algunos errores que no cometería, pero en general no me arrepiento de nada. Sí, he sido un buen patrón, de eso no hay duda."

Allende, Isabel. *La casa de los espíritus*. Debolsillo. Barcelona, 2007. Pág. 67.

²⁷ "Tantas veces lo soñó, que fue una sorpresa cuando muchos años después tuvo que ir a reconocer el cadáver del que creía su padre, en un depósito de la Morgue Municipal."

Ibidem. Pág. 280.

²⁸ "A esas alturas de la conversación el Senador Trueba había perdido la paciencia y estaba seguro de que se encontraba frente a una anciana demente. Diez meses y once días más tarde, recordaría la profecía de Luisa Mora, cuando se llevaron a Alba por la noche, durante el toque de queda."

Ibidem. Pág. 383.

²⁹ "Argumentaba que sólo un fanático como el padre Restrepo podía creer en endemoniados, en pleno siglo veinte, el siglo de las luces, de la ciencia y de la técnica."

Ibidem. Pág. 19.

"Yo (Esteban Trueba) seguía los progresos de las tropas nazis en un mapa que había puesto en la pared del salón, mientras Clara tejía calcetines para los soldados aliados."

Ibidem. Pág. 192.

³⁰ "Blanca luchaba contra el estropicio y la decadencia con la ferocidad de una leona, pero era evidente que perdería la pelea contra el avance del deterioro."

Ibidem. Pág. 317.

"Fuimos (Alba y Esteban Trueba) a comprar pájaros para las jaulas que estaban vacías desde que mi abuela, presintiendo su muerte, les abrió las puertas. Puse flores frescas en los jarrones y fuentes con fruta sobre las mesas, como en los tiempos de los espíritus, y el aire se impregnó de su aroma."

Ibidem. Pág. 451.

de lo acontecido en Macondo, la casa de la esquina se consigue salvar de la destrucción mediante la ola renovadora de Alba después de su liberación, continuando así su vida.

➤ La conexión con la realidad

El Macondo de García Márquez está fundado como consecuencia de sus vivencias personales, tal como él mismo afirmó³¹. Este pueblo podría corresponder a cualquier pueblo latinoamericano, aunque en su conjunto, recoge la historia de la humanidad y la de cualquier civilización: nacimiento, desarrollo, apogeo, decadencia y muerte. Pero a diferencia de *La casa de los espíritus*, no muestra ningún rasgo característico que nos permita identificar Macondo dentro de un determinado país o región.

En *La casa de los espíritus*, los conectores con la realidad se encuentran, como he señalado, en el tiempo y en el espacio. También podemos encontrar referencias a ésta bajo nombres encubiertos, como el Presidente, haciendo referencia a Salvador Allende y al discurso previo a su muerte³², o el Poeta, refiriéndose a Pablo Neruda. Por lo tanto, y debido a las declaraciones de Isabel Allende, el ambiente citado en *La casa de los espíritus* lo podríamos situar en Chile, concretamente en Santiago de Chile.

➤ Los personajes

En las dos obras, los personajes se encuadran dentro de una saga familiar, que es la protagonista de las acciones: en el caso de *Cien años de soledad*, la familia Buendía con sus siete generaciones, y en el caso de *La casa de los espíritus*, las tres generaciones de la familia Trueba. En la familia Buendía, la repetición de nombres es habitual, lo que según Úrsula no hace sino difuminar la memoria; éste es el mismo argumento que usa Clara para no permitir que en su familia se repitan los nombres³³. Dentro de la estructura familiar, encontramos que en las dos obras hay unos gemelos: en Macondo, Aureliano Segundo y José Arcadio Segundo, y en *La casa de los espíritus*, Jaime y Nicolás. También dentro de estas estructuras encontramos dos figuras que destacan sobre el resto: Remedios la bella en Macondo, y Rosa del Valle en *La casa de los espíritus*.

³¹ "Los hechos, tanto los más triviales como los más arbitrarios, estaban a mi disposición desde los primeros años de mi vida, pues eran material cotidiano en la región donde nací y en la casa donde me criaron mis abuelos. El pueblo era como cualquier otro del Caribe, la casa era una de tantas y mis abuelos no eran ni más ni menos supersticiosos y crédulos que sus vecinos, pero para mí todo eso tuvo un destino mágico: de la noche a la mañana, por razones que nadie ha sabido explicar bien, los abuelos estaban muertos, las termitas habían derrumbado la casa y el pueblo estaba en la miseria. Fue como si por allí hubiera pasado un viento de destrucción."

Fernández Braso, Miguel. *La soledad de Gabriel García Márquez*. Planeta. Barcelona, 1972. Pág. 119.

³² "(...) Trabajadores de mi Patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron (...) Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente (...) Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la Patria (...) Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino (...) ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano."

Allende, Salvador. Santiago de Chile, 11 de septiembre de 1973. Fuente:

<http://www.ciudadseva.com/textos/otros/ultimodi.htm>.

"Me dirijo a aquellos que serán perseguidos, para decirles que yo no voy a renunciar: pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Siempre estaré junto a ustedes. Tengo fe en la patria y en su destino. Otros hombres superarán este momento y mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pasará el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas serán mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano."

Allende, Isabel. Ídem. Pág. 387.

³³ "Su madre quería llamarla Clara, pero su abuela no era partidaria de repetir los nombres en la familia, porque eso siembra confusión en los cuadernos de anotar la vida."

Ibidem. Pág. 277.

En *Cien años de soledad* podemos distinguir como personajes conductores de la historia a los personajes masculinos, desde José Arcadio, quien fundó Macondo en un lejano tiempo, a Aureliano Babilonia, quien lo destruyó en una irremediable vuelta del destino ya definido de la estirpe Buendía.

Aparte de estas figuras masculinas que todo lo dominan, cabe destacar la figura omnipresente, desde el principio de los tiempos hasta casi el final de ellos, de Úrsula. Esta mujer se asemeja a un testimonio en vida de lo acontecido hace tantos años que no pueden ni recordarse. También sirve como conector con la realidad, alejándose de los inventos y las excentricidades de su marido³⁴.

En *La casa de los espíritus*, en contraposición, Allende adopta a lo largo de la novela una perspectiva femenina, con las vivencias de Clara Trueba, de su hija Blanca, y de la hija de ésta, Alba, que forjan lo más profundo del sentimiento familiar³⁵. Aun así, como en el caso de *Cien años de soledad*, también hay que hacer especial mención a la figura masculina de Esteban Trueba, siempre severo pero siempre necesario.

Este Esteban Trueba sería en la casa de la esquina lo que Úrsula es en Macondo: un personaje que va enlazando las sucesivas generaciones familiares, participando activamente en todas ellas. Sin él, el destino del país podría haber sido diferente³⁶ y, sin lugar a duda, el futuro de su nieta Alba se habría resuelto de una forma muy distinta³⁷.

Los personajes femeninos se caracterizan por su extrema fortaleza para resistir a las adversidades, ya que sobreviven a encarcelamientos, como es el caso de Alba³⁸, hambrunas tras los cambios de Gobierno³⁹, y pérdidas amorosas⁴⁰ y de los seres

³⁴ "Úrsula perdió la paciencia. "Si has de volverte loco, vuélvete tú solo", gritó. "Pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano". José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un raptó de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo."

García Márquez, Gabriel. *Ídem*. Pág. 13.

³⁵ "Alba sabía que su abuela era el alma de la gran casa de la esquina. Los demás lo supieron más tarde, cuando Clara murió y la casa perdió las flores, los amigos transeúntes y los espíritus jugueteros y entró de lleno en la época del estropicio."

Allende, Isabel. *Ídem*. Pág. 298.

³⁶ "Fue (Esteban Trueba) el primero que se atrevió a decir en público que para detener el avance del marxismo sólo daría resultado un golpe militar (...)"

- ¡Déjense de mariconadas y empuñen las armas! - decía cuando oía hablar de sabotaje."

Ibidem. Pág. 367.

³⁷ " Le dije que Alba es mi única nieta (...) que es lo único que me queda, el único ser que realmente me importa (...) Tránsito, en nombre de nuestra vieja amistad, apiádense de mí, soy un pobre viejo destrozado, apiádense y busque a mi nieta Alba antes que me la terminen de mandar en pedacitos por correo."

Ibidem. Pág. 441.

³⁸ "Un bofetón brutal la tiró al suelo, manos violentas la volvieron a poner de pie, dedos feroces se incrustaron en sus pechos triturándole los pezones y el miedo la venció por completo (...) mientras la golpeaban, la manoseaban, le arrancaban la blusa, y ella ya no podía pensar, calculando cuánto podría resistir antes que se le agotaran las fuerzas."

Ibidem. Pág. 427.

³⁹ "Entretanto, Blanca había organizado una cadena de abastecimiento a través del mercado negro y de sus conexiones con las poblaciones obreras (...) Pasaba muchas angustias y trabajos para escamotear un saco de azúcar o una caja de jabón."

Ibidem. Pág. 368.

⁴⁰ "- Llegó el momento, mi amor. No me busques ni me esperes. Te amo - dijo.

- ¡Miguel! ¡Quiero ir contigo! - sollozó Alba.

- No hables a nadie de mí, Alba. No veas a los amigos. Rompe las agendas, los papeles, todo lo que pueda relacionarte conmigo. Te voy a querer siempre, recuérdalo, mi amor - dijo Miguel y cortó la comunicación."

Ibidem. Pág. 391.

citas bien aducidas. obras bien leídas.

queridos⁴¹, aunque podemos destacar que a lo largo del relato nunca pierden el espíritu y la habilidad para ayudar a otros⁴².

➤ Lo real maravilloso

Tanto García Márquez como Allende, son considerados dos importantes escritores dentro de lo real maravilloso⁴³.

En cuanto a *Cien años de soledad*, es evidente la ingente cantidad de elementos mágicos que la acompañan⁴⁴. En contraposición, se nos muestra la figura de Úrsula, quien, incluso a pesar de su vejez, ve más cosas de las que el resto de la familia puede ver; en este sentido, Úrsula se presenta, como ya he dicho, como la conexión con la realidad de todas las generaciones. Tal vez sea por esto que su existencia se alarga tantos años, ya que al morir ella, la casa se sume en un enorme caos que nada tiene que ver con la realidad, destacando incluso el aislamiento que se produce del resto de Macondo.

En *La casa de los espíritus*, el mundo sobrenatural está ligado a la realidad, debido a la presencia de Clara, su mesa de tres patas y las tres hermanas Mora. Clara es la única de toda la familia Trueba que realmente posee esa característica de comunicarse con el Más Allá. Por ello, cuando muere, su presencia aún se percibe en la casa, y sirve de guía y apoyo en los tiempos difíciles, sintiéndose hasta el día en que muere Esteban Trueba. Este mundo de espíritus es adoptado con total normalidad en la casa de la esquina, sin tener una figura como la de Úrsula, que intente racionalizar los hechos. De hecho, en *La casa de los espíritus* se reconoce que en América Latina la magia desempeña un papel muy importante dentro de la cultura⁴⁵.

➤ La técnica

García Márquez utiliza un narrador omnipresente y omnipotente, un Dios que conoce el principio y el final, y que va ofreciendo determinadas partes y reservándose otras a lo largo del relato.

⁴¹ "Clara murió el mismo día que Alba cumplió siete años (...) Agregó que si ella podía comunicarse sin dificultad con las almas del Más Allá, estaba totalmente segura de que después podría hacerlo con las almas del Más Acá, de modo que en vez de lloriquear cuando ese momento llegara quería que estuviera tranquila, porque en su caso la muerte no sería una separación, sino una forma de estar más unidas. Alba lo comprendió perfectamente."

Ibidem. Pág. 306.

⁴² "Desde los primeros días la mayor urgencia fue asilar a los que corrían peligro de muerte. Al principio a Alba le pareció una ocupación casi divertida, que permitía mantener la mente en otras cosas (...) Nunca más volvía a saber del asilado, pero guardaba para siempre su agradecimiento tembloroso, y cuando todo terminaba, respiraba aliviada porque por esa vez se había salvado."

Ibidem. Pág. 397.

⁴³ Aunque ambos están considerados como figuras importantes dentro de lo real maravilloso, cabe destacar el lapso de tiempo entre la publicación de *Cien años de soledad* (1967) y *La casa de los espíritus* (1982).

⁴⁴ "Era Prudencio Aguilar (...) Tenía mucho tiempo de estar buscándolo. Les preguntaba por él a los muertos de Riohacha, a los muertos que llegaban del Valle de Upar, a los que llegaban de la ciénaga y nadie le daba razón, porque Macondo fue un pueblo desconocido para los muertos hasta que llegó Melquíades y lo señaló con un puntito negro en los abigarrados mapas de la muerte."

García Márquez, Gabriel. *Ídem*. Pág. 95.

⁴⁵ "(...) El marxismo no tiene ni la menor oportunidad en América Latina. ¿No ves que no contempla el lado mágico de las cosas? Es una doctrina atea, práctica y funcional. ¡Aquí no puede tener éxito!"

Allende, Isabel. *Ídem*. Pág. 322.

Como recurso para resaltar las situaciones acontecidas en Macondo, García Márquez se sirve de numerosas exageraciones e hipérbolas. Mediante ellas, se pretende describir el mundo de Macondo sin ningún tipo de limitación⁴⁶.

También, como conexión con la tradición oral, nos presenta la gran tragedia que asola Macondo: la pérdida de la memoria colectiva, lo que implicaría en último término perder el pasado histórico y popular, y, por lo tanto, no ser capaces de afrontar el futuro desde una postura cabal.

También hace García Márquez referencia a diversos elementos religiosos, que va mezclando junto a los elementos de tradición popular y a las exageraciones anteriormente indicadas. Desde el principio de los tiempos en Macondo, García Márquez nos propone un Génesis, en el que José Arcadio Buendía se presenta como el patriarca y el demiurgo platónico. La búsqueda liderada por José Arcadio Buendía de un lugar para asentar Macondo, nos recuerda a la búsqueda de la tierra prometida de Moisés y el pueblo elegido. Otros elementos de origen cristiano que se distribuyen a lo largo de la obra son, por ejemplo, la misa del Miércoles de Ceniza, la muerte de Úrsula un Jueves Santo y la aparición del hijo de Memé en una canastilla, haciendo referencia de nuevo a Moisés, ese Moisés que creó Macondo y que en su Éxodo, será el que lo lleve a su desaparición.

García Márquez también adopta una especial perspectiva en cuanto a la situación política de Macondo y a la masacre de la compañía bananera, ya que hace que la mayor parte de la sociedad gire la cabeza ante lo acontecido. En cambio, Allende hace que sus personajes no vuelvan la cabeza ante la delicada situación que se plantea, y por la que Alba acaba encarcelada.

En *La casa de los espíritus*, Allende se sirve de varios narradores. Por una parte, ocupando la mayor parte del relato, encontramos a un narrador omnisciente, quien conocedor del futuro de los personajes, va relacionando los hechos presentes con los futuros. Encontramos un segundo narrador, en primera persona, Esteban Trueba, quien funciona como conector de la historia a lo largo de toda su vida: desde que se va a las minas a trabajar hasta que consigue recuperar a Alba. Con este narrador, se obtiene un punto de vista más personal y particular que el que pueda expresar el narrador omnisciente. Por último, encontramos en el epílogo un tercer narrador, Alba, quien, tras su liberación, explica a su abuelo las calamidades que ha pasado, y junto a quien relata la historia que se nos presenta, lo que sirve como punto final al hilo del relato.

En ambas novelas, destacan dos elementos: las relaciones amorosas y las luchas. En *Cien años de soledad* las relaciones amorosas podrían sustituirse en muchas ocasiones por pensamientos impuros⁴⁷ y encuentros rápidos, mientras que en *La casa de los*

⁴⁶ "Llegaba un hombre descomunal. Sus espaldas cuadradas apenas si cabían por las puertas (...). Tenía un cinturón dos veces más grueso que la cincha de un caballo, botas con polainas (...) y su presencia daba la impresión trepidatoria de un sacudimiento sísmico."

García Márquez, Gabriel. *Ídem*. Pág. 109.

⁴⁷ "Pero desde el día en que tuvo conciencia de su desnudez (Aureliano José), no era el miedo a la oscuridad lo que le impulsaba a meterse en su mosquitero, sino el anhelo de sentir la respiración tibia de Amaranta al amanecer (...) Sintió los dedos de Amaranta como unos gusanitos calientes y ansiosos que buscaban su vientre. Fingiendo dormir cambió de postura para eliminar toda dificultad, y entonces sintió la mano sin la venda negra buceando como un molusco ciego entre las algas de su ansiedad."

Ibíd. Pág. 168.

Comparación siempre razonable; al margen de las
temas de los críticos, resulta personal.

espíritus estos amoríos se presentan como verdaderos y longevos, como es el caso de Esteban y de Rosa, o de Esteban y Clara, así como de Blanca y de Pedro Tercero⁴⁸.

En cuanto a las luchas, en *Cien años de soledad* los enfrentamientos se presentan únicamente a partir de la sublevación militar, mientras que en *La casa de los espíritus* los conflictos forman parte de la vida cotidiana de la familia, tanto en las Tres Marías como en la ciudad, y de la vida social, con el golpe militar que puso final al periodo del Presidente⁴⁹.

⁴⁸ "No tenía (Pedro Tercero García) ninguna ambición de dinero o de poder. El único manchón en su tranquilidad era Blanca (...) había adquirido la certeza de que Blanca era la única mujer para él. Contó los años que la había amado en la clandestinidad y no pudo recordar ni un momento de su vida en que ella no estuviera presente."

Allende, Isabel. *Ídem*. Pág. 362.

⁴⁹ "– Se equivocaron conmigo, traidores. Aquí me puso el pueblo y sólo saldré muerto – respondió serenamente (el Presidente)."

Ibidem. Pág. 387.

CONCLUSIÓN

Tras haber realizado este análisis comparativo en profundidad de *Cien años de soledad* y *La casa de los espíritus*, a continuación expondré las conclusiones que se pueden extraer para responder a la pregunta planteada al inicio.

En lo relativo al espacio, en ambas obras se refleja la realidad americana. En *Cien años de soledad*, esta realidad está representada en Macondo, un pueblo que va evolucionando a lo largo de los años, aunque se ve afectado por el intervencionismo extranjero. En Macondo también se muestra una gran diversidad social que se rige por sus propias leyes. En *La casa de los espíritus*, el ambiente está dividido entre la ciudad y el campo. En el campo, se demuestra la influencia del poder en el caciquismo de Esteban Trueba. En la ciudad, en cambio, se presenta el progreso como forma de vida. Esta división entre lo rural y lo urbano se corresponde con la división que se establece en cualquier país en cuanto a modos de vida, por lo que esto es otro punto de conexión con la realidad americana. Además, en ambas obras se presenta un barrio superior, en el que vive la oligarquía dominante.

En cuanto al tiempo, en *Cien años de soledad* no se hace ninguna referencia clara a un periodo de tiempo específico; sólo sabemos que la acción transcurre a lo largo de cien años, y que el tiempo es cíclico, característica esencial del realismo mágico. En cambio, en *La casa de los espíritus* la acción se desarrolla en una de las etapas más importantes de la Historia de Chile del siglo XX: el gobierno de Salvador Allende y la dictadura de Augusto Pinochet.

Ambas obras, por lo tanto, están relacionadas de una forma u otra con la vida de los autores. En el caso de García Márquez, como se recoge más arriba en el apartado "*La conexión con la realidad*", la obra se inspira en sus propios recuerdos. Allende relaciona la obra de forma directa con su vida, ya que estuvo estrechamente con Salvador Allende. Por lo tanto, en comparación con las características del realismo mágico, aunque no intervienen de forma directa en el relato, las acciones que en él se desarrollan están ligadas a los autores.

El papel de la magia y de los sucesos sobrenaturales está fuertemente representado en ambas obras. En *Cien años de soledad*, estos elementos están representados en todas las generaciones, como la muerte simultánea de los diecisiete Aurelianos, la desaparición de Remedios la bella, la aparición de fantasmas, las mariposas amarillas siguiendo a Mauricio Babilonia,... En *La casa de los espíritus*, estos elementos se encuentran representados en la figura de Clara, su mesa de tres patas y las hermanas Mora. Este mundo, acorde a las características del realismo mágico, es aceptado por todos como parte de la realidad.

Por lo tanto, puedo concluir que *Cien años de soledad* y *La casa de los espíritus* tienen suficientes puntos en común con el realismo mágico, por lo que su relación con esta corriente literaria queda confirmada.

BIBLIOGRAFÍA

- Allende, Isabel, *La casa de los espíritus*. Debolsillo. Barcelona, 2007.
- Fernández Braso, Miguel. *La soledad de Gabriel García Márquez*. Planeta. Barcelona, 1972.
- García Márquez, Gabriel, *Cien años de soledad*. Espasa Calpe, Colección Austral. Irún, 1993.
- García Márquez, Gabriel, *Cien años de soledad: Edición XL aniversario*. Alfaguara. España, 2007.
- <http://www.bookrags.com/biography/isabel-allende/>
- <http://www.ciudadseva.com/textos/otros/ultimodi.htm>
- <http://www.elespectador.com/columna-riqueza-estilistica-de-garcia-marquez>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Isabel_Allende
- http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_Allende
- http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_m%C3%A1gico
- <http://home.wlu.edu/~barnettj/Holding/99/cstovall/newgarciamarquez.htm>
- http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_4126000/4126885.stm
- http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1982/marquez-lecture-sp.html
- <http://www.sololiteratura.com/ggm/marquezbiografia.htm>
- <http://www.terra.es/cultura/articulo/html/cul2224.htm>
- http://www.themodernword.com/gabo/gabo_nobel.html

APÉNDICE

La literatura hispanoamericana previa al realismo mágico

La literatura hispanoamericana del siglo XX se puede dividir en tres fases: la novela regionalista, la primera renovación de la narrativa, incluyendo en ella el realismo mágico, y el boom de la nueva narrativa.

La novela regionalista duró hasta 1940 aproximadamente. En esta corriente no se aprecia una renovación formal, ya que se basa en la herencia de la narrativa del siglo XIX. Los únicos intentos de innovación los podemos ver reflejados en determinadas hallazgos lingüísticos y en el intento de reflejar la peculiar realidad americana. Aun así, las características de este periodo varían respecto de las regiones o de los países.

A partir de 1940 se inicia una cierta renovación que afecta especialmente a la temática, incluyendo en las obras temas urbanos y existenciales, sin abandonar los temas sociales tratados anteriormente. A pesar de esta regeneración, lo realmente llamativo es la forma con la que la imaginación se apodera del relato, mediante el uso de mitos, leyendas, magia y poesía. El por qué de este cambio formal se debe a la incorporación de elementos tomados de algunos de los grandes innovadores europeos de la novela, como Kafka. La renovación fue justificada argumentando que la realidad americana era tan diferente a la europea que las estructuras que la describieran no podrían ser las mismas que las del viejo continente:

“Lo real maravilloso (...) es lo real maravilloso nuestro, es el que encontramos al estado bruto, latente, omnipresente en todo lo latinoamericano. Aquí lo insólito es cotidiano, siempre fue cotidiano (...) por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del negro, por la revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por las fecundas mezclas que propició, América esta hoy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. ¿Pero qué es la historia de América sino una crónica de lo real maravilloso?”⁵⁰.

Esta renovación desembocó en el realismo mágico, consistente en una representación compleja del mundo, admitiendo en un mismo nivel lo racional, lo onírico y lo fantástico. El término realismo mágico fue empleado por primera vez por el crítico alemán Franz Roh, para describir una pintura que representaba una realidad distorsionada:

“La palabra realismo mágico fue traída a nuestro idioma por la publicación, si no me equivoco, por las ediciones de la Revista de Occidente hacia el año 1926, de un libro de un crítico alemán llamado Franz Roh, titulado “El realismo mágico”, donde analizaba la producción de los pintores expresionistas alemanes (...) En el realismo mágico, tal como lo veía Franz Roh, el realismo mágico venía fabricado por el artista, por así decirlo (...) El artista se colocaba ante una tela y al representar una calle de una ciudad moderna, la llenaba de elementos misteriosos, extraños, contrastados, en una atmósfera exenta de aire, exenta de espesor, transeúntes misteriosos que nunca se miran a la cara, que nunca dialogan...es un mecanismo fabricado, un elemento maravilloso fabricado, un realismo mágico fabricado”⁵¹.

⁵⁰ Alejo Carpentier. Fuente: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_4126000/4126885.stm

⁵¹ Alejo Carpentier. *Ibidem*.

Formulario de evaluación (para uso exclusivo del examinador)

Número de convocatoria del alumno	0	0							
-----------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Criterios de evaluación		Nivel de logro		
		Primer examinador	Máximo	Segundo examinador
A	Formulación del problema de investigación	1 ✓	2	☐
B	Introducción	0	2	☐
C	Investigación	3 ✓	4	☐
D	Conocimiento y comprensión del tema	3 ✓	4	☐
E	Argumento razonado	3 ✓	4	☐
F	Aplicación de habilidades de análisis y evaluación apropiadas para la asignatura	3 ✓	4	☐
G	Uso de un lenguaje apropiado para la asignatura	3 ✓	4	☐
H	Conclusión	2 ✓	2	☐
I	Presentación formal	4 ✓	4	☐
J	Resumen	1 ✓	2	☐
K	Valoración global	3 ✓	4	☐
Total (máximo 36)		26 ✓		☐

Nombre y apellido(s) del primer examinador: _____ Número de examinador: _____
 [MAYÚSCULAS]

Nombre y apellido(s) del Segundo examinador: _____ Número de examinador: _____
 [MAYÚSCULAS]