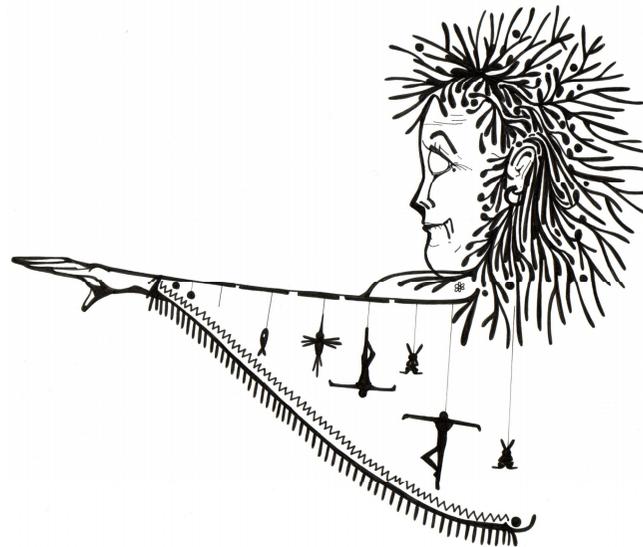

UNIVERSIDAD DE CUENCA

CURSO DE GRADUACION

FACULTAD DE ARTES

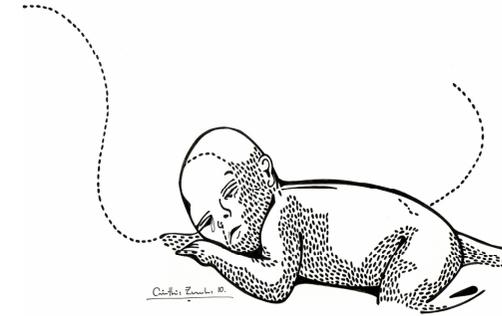
TRABAJO FINAL DE GRADO

1

REALISMO MÁGICO

- 1.1 Realismo Mágico
- 1.2 Propiedades del Realismo Mágico
- 1.3 El Realismo Mágico en América Latina

GARCÍA MÁRQUEZ Y SUS CIENTO AÑOS DE SOLEDAD

- 2.1 Análisis del libro Cien Años de Soledad
- 2.2 reseña de Cien Años de Soledad
- 2.3 Sobre el autor; Gabriel García Márquez

LA OBRA, CUADERNO DE ARTISTA

- 3.1 Referentes artísticos
- 3.2 Concepto de la obra

ANEXOS

VISITANDO MACONDO

Cien años de solidad

"Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento,

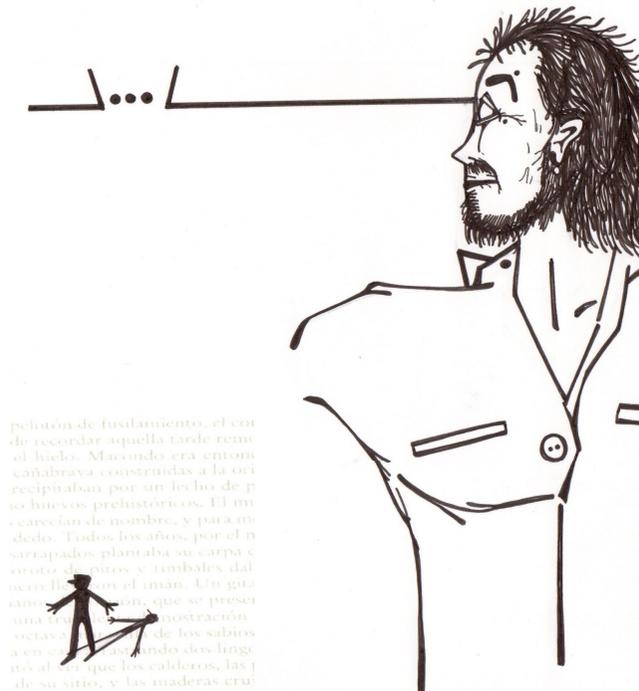
El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.

Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.

El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo".

CIEN AÑOS DE SOLEDAD

Gabriel García Márquez

pelotón de fusilamiento, el cor
de recordar aquella tarde rem
el hielo. Macondo era enton
cañabrava construidas a la ori
recipitaban por un lecho de p
to huevos prehistóricos. El m
carecían de nombre, y para m
dedo. Todos los años, por el n
sarrapados plantaba su carpa e
oroto de platos y timbales dal
nero le con el mar. Un gata
una fructificación que se prese
octavas de la aparición de los sabios
a en sus días cuando dos ling
tó al ver que los calderos, las l
de su sitio, y las maderas cru

RESUMEN

El presente trabajo llamado Visitando Macondo tiene como objetivo la representación del contenido del libro Cien Años de Soledad, ya que considero como un aporte esencial del colombiano García Márquez hacia el desarrollo de las artes y letras del mundo. El contenido de este texto trata sobre algunos aspectos informativos acerca del libro y de su autor, mientras que el trabajo práctico es la representación personal del libro en mención.

Con la inminente llegada de un nuevo siglo a la historia de la humanidad, muchos fueron los títulos y galardones otorgados a las obras literarias, de arte, arquitectónicas, que a lo largo de 100 años de historia marcaron realmente una diferencia y una pauta. Fue precisamente la novela en estudio, 100 Años de Soledad, la galardonada como la mejor Novela del Siglo XX, lo cual la hace realmente digna de análisis y comprensión profunda. Escrita en 1967 narra en tono épico e irreal las aventuras, nacimiento, evolución y desplome de la familia Buendía a lo largo de 100 años y un total de 7 generaciones, y del pequeño pueblo que prácticamente poseían: Macondo.

La representación de los pasajes más destacados del libro son plasmados en dibujos realizados con tinta negra sobre cartulina marfil y con algunos toques de color. Los mismos que en su conjunto forman un cuadro de artista con 30 dibujos y sus respectivos textos alusivos.

1 REALISMO MÁGICO

1.1 El realismo mágico.

El Realismo mágico apareció como término por la década de los 30. Es un estilo en el arte, que fue utilizado por primera vez en 1925 por el crítico alemán Franz Roh, insinuando a una escuela de pintura, y luego por el escritor Massimo Bontempelli, que se refería a una novela suya. ¹

El realismo mágico es un movimiento literario cuyas principales características son la alteración de la realidad por una acción fantástica explicada de un modo realista dentro del relato. Ángel Flores fue el primero en llamar el rico estilo literario suramericano realismo mágico. ² A finales de los años sesenta el término empezó a ingresar a escritores de otros continentes. Gradualmente, el realismo mágico fue ganando lugar en la literatura de todo el mundo, hasta el punto que será necesario mucho más de una corriente literaria vanguardista para sustituir el realismo mágico

¹ ÚSLAR Antonio, El cuento venezolano en 'Letras y hombres de Venezuela', Madrid, Editorial Mediterráneo pag.3, 1940

y su poder. El realismo mágico apagó las diferencias culturales empleando una interpretación global y estándar; exagerándola algunas veces, y subrayando la tolerancia de que el ser humano es capaz.

1.2 El Realismo Mágico en América Latina

América es la tierra de lo fantástico, es por eso que el realismo mágico se presenta en varias manifestaciones en la vida de la misma, se puede ver este fenómeno en ciertos lugares hay objetos de carácter fantástico asociados con los valores populares.

Por ejemplo, En el Ecuador, tenemos a Endara Crow que ha recurrido estas ideas mágicas en sus cuadros y esculturas, que se evidencian el uso de este recurso en la representación de los objetos, los colores y hasta la proporción de las cosas en la distribución final de la obra.

En el cuadro del tren volador, los lectores pueden ver varios elementos. Hay elementos que ocupan bloques de espacio más grandes, como el tren y las montañas del pueblo, pero también hay casitas y gentes, y en cada casita se puede ver tejas y cada una está pintada de cierto color. El tren, por supuesto, va por el cielo, y lleva globos de varios colores. Pero la realidad es que un tren no puede volar por el

ciclo (al menos con la tecnología del tiempo en que Endara pintaba), pero el acto de volar puede simbolizar la velocidad con la que transporta personas y cosas por el espacio terrestre.

Esta mezcla de realidad y fantasía es algo que se ve tanto en los cuadros de Endara como en los escritos de Gabriel García Márquez.

1.3 Propiedades del Realismo Mágico

Las propiedades que salen de la realidad son: clarividencia, levitación, vidas largas al estilo bíblico, milagros, enfermedades mitad imaginarias que son exageradas hiperbólicamente; pero todo eso supone fe. Todo esto representa la parte mágica, mientras el realismo se encuentra en el modo de contar la narrativa: como si el hilo principal fuera realista y lo más importante, mientras que lo mágico no representa más que unos detalles ordinarios de poca importancia. El realismo mágico invita al lector a

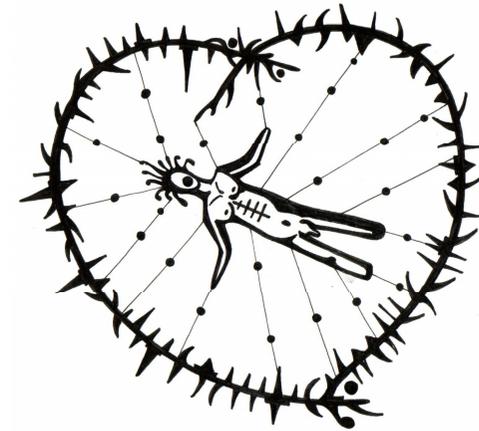
menospreciar lo real, a apreciar lo milagroso y a despreciar lo histórico.

Los detalles resultan narrados en un tono neutro y sin destacar lo mágico, no sea que el lector le preste demasiada atención. El escritor da lo mágico por sentado.

Pudiéramos tratar de enumerar las causas principales que condujeron a la irrupción del realismo mágico en el siglo XX:

- La crisis de la religión: en el siglo de la velocidad y de los grandes descubrimientos técnicos, la humanidad dudaba de sus sentimientos ancestrales, empezando así a buscar algo nuevo, o, por lo menos a llenar los huecos de sus conocimientos sobre la creación del mundo.
- El lector del occidente se había cansado de meditaciones y lucha psicológica de las ánimas de los personajes literarios, así que estaba listo para una historia épica rica, que no podría llegar sino súper adornada de metáforas, hipérbolos y sabiduría.
- El postmodernismo había agotado sus contenidos y ya no podía crear estructuras nuevas porque a sus ideas le faltaba el toque mágico, de lo ritual y la fuerza de la existencia.
- El realismo mágico es una corriente del tipo cordial, es una corriente experimental y repetida, que usa las raíces de la conciencia humana.

- El postmodernismo ha sido una corriente fría, intelectual, que produce alienación mientras que el realismo mágico muestra y rodea en cosas ordinarias todas las ideas insolitas del postmodernismo.
- El realismo mágico mueve la escena literaria a formas antiguas, fortaleciendo las estructuras antes de darle vida; el realismo mágico usa el libro albedrío.
- El realismo mágico surgió después de que los vanguardistas habían ejercitado nuevas formas de escribir, así que tuvo la ventaja de poder unir todo y extraer los métodos que consideró como los más adecuados para la novela.
- El realismo mágico apareció paralelamente con la cultura Beat y ambas corrientes descubrieron, por rutas y raíces distintas, la felicidad de las cosas simples.
- Constantemente, la gente busca historias para conmemorar a sus héroes. Este movimiento es tan convincente que, si creara unos héroes profetas, jugarían un papel demasiado grande para la literatura y entrarían en la vida real y la conmoverían.
- El realismo mágico es descrito por el lenguaje que usa, que no tiene fronteras; el realismo mágico se lo debe todo a la infinidad del tiempo que describe y a los espacios aislados, delimitados solo por metáforas, metamorfosis y reiteración.

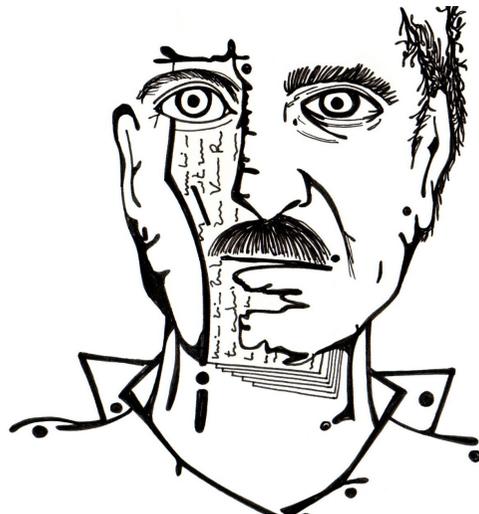
Por consiguiente, si tratamos de seguir el rastro del realismo mágico y a ver en qué textos se basan sus raíces, podríamos mencionar unas influencias, o la estela de otras corrientes: el Barroco, la literatura picaresca, el gótico, la fábula, la tragedia, los mitos, las leyendas, las supersticiones de las tierras nativas, las alegorías, el realismo social, la parábola, el postmodernismo.

2 GARCÍA MÁRQUEZ Y SUS CIENTO AÑOS DE SOLEDAD

2.1 Sobre el libro Cien Años de Soledad

La primera edición del libro Cien años de soledad fue publicada el 5 de junio de 1967 por la editorial Sudamericana en Buenos Aires, los textos originales fueron enviados en dos partes por medio del

correo ya que el autor tuvo dificultades económicas en el primer envío.

la en 1867
ERSIDAD DE CUENCA

El libro está estructurado de 20 capítulos que no tienen título, en donde García Márquez narra una historia de los acontecimientos del pueblo y de la familia Buendía, con nombres de personajes se repiten una y otra vez, uniendo la fantasía con la realidad, se desarrollan estos acontecimientos en un pueblo imaginario que tiene como nombre Macondo. Este es un lugar ficticio que refleja muchas de las costumbres y anécdotas vividas por García Márquez durante su infancia y juventud en su pueblo natal. El sentido narrativo de la obra que fusiona la realidad con la fantasía dentro del desarrollo del contenido, ha dado para que sea considerada como una de las precursoras de la corriente del realismo mágico.

La historia de Cien años de soledad puede ubicarse en la historia colombiana los siglos XIX y XX, época reconocida por las guerras civiles que enfrentaron a los partidos liberal y conservador que debatían las ideologías de régimen federalista y centralista en el país.

En 1906 se construye el ferrocarril en la costa atlántica colombiana conectando Santa Marta y Ciénaga y por entonces se establece en el país la compañía United Fruit Company para la explotación bananera, situación que trajo un rápido desarrollo a la región.

El trato inhumano a los trabajadores obligó a organizar una huelga en noviembre de 1928 que desencadenó los acontecimientos conocidos como la Masacre de las Bananeras, hechos trascendentales

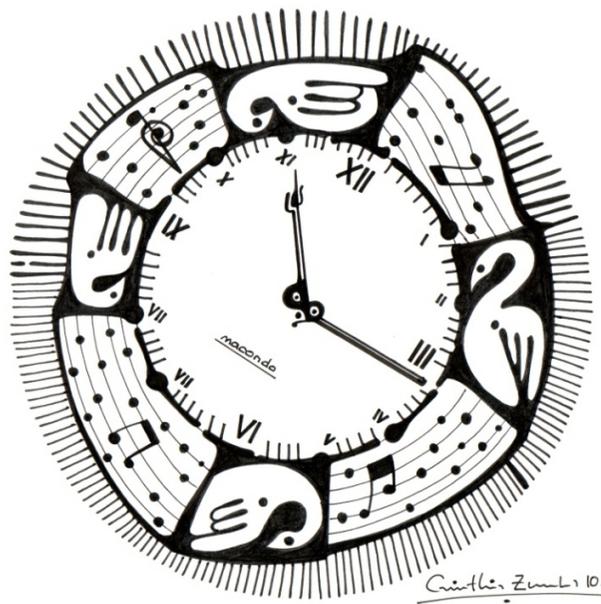
en la vida del pueblo colombiano son reserzados en este libro y la narrativa lo conduce como hechos de la imaginación o de la fantasía.

En varias ocasiones se puede demostrar que en Cien Años de Soledad el realismo mágico es una forma de narración que tomó García Márquez para relatar distintas circunstancias.

Esta narración que parte de elementos realistas, se interna en una descripción más detallada de los hechos, los personajes y la naturaleza de América Latina, en la que "lo real" convulga con "lo mágico". De esta unión nace el realismo mágico. Ciertos hechos sorprendentes son tomados como naturales.

Los autores de este movimiento eligen los procedimientos neobarrocos para su expresión literaria, ya que consideran que la desmesura de la realidad (reparar hasta en los detalles más insignificantes) y los acontecimientos de Latinoamérica encajan con precisión en los moldes de la artificiosidad y la parodia. Esta relación es tan estrecha que no existe manera de separar esta temática americana de los literarios.

2.2 Reseña de Cien Años de Soledad

A pesar de que no murió nadie de la familia Iguarán, en el ataque del famoso pirata inglés Francis Drake al

13

1867
IDAD DE CUENCA

casarío de Riohacha en el año de 1573, se tuvieron que trasladar a tierras lejanas de la costa para evitar que se sigan sucediendo las pesadillas de la madre. Es así que llegan a un lugar en los extremos territoriales en donde la familia Iguaran conoce a la familia Buzndía, las cuales generación tras dos generaciones adquieren un lazo cuando se casan un descendiente de un criollo y la tataranieta de un aragonés, o sea, José Arcadio Buzndía y Úrsula Iguaran.

Esta costumbre de relacionarse entre sí a los miembros de las dos familias se hizo tan persistente, que tiempo después surgió una tremenda predicción: a fuerza de unirse sin contemplaciones, llegaría el día que un hijo de la Familia Buzndía Iguarán nacería con cola de cerdo, es por eso que al contraer matrimonio, la esposa se negaba a tener relaciones íntimas con su esposa para evitar la fatal profecía. La obstinación de Úrsula fue tal, el marido no pudo vencer las prevenciones y se resignó a soportar el cinturón de castidad impuesto por ella. Es por eso que se hizo de dominio público y quiso que un día de mala fortuna un compadre de José Arcadio, de nombre Prudencio Aguilar, se burlara públicamente de su amigo hasta poner en duda su virilidad, lo cual fue

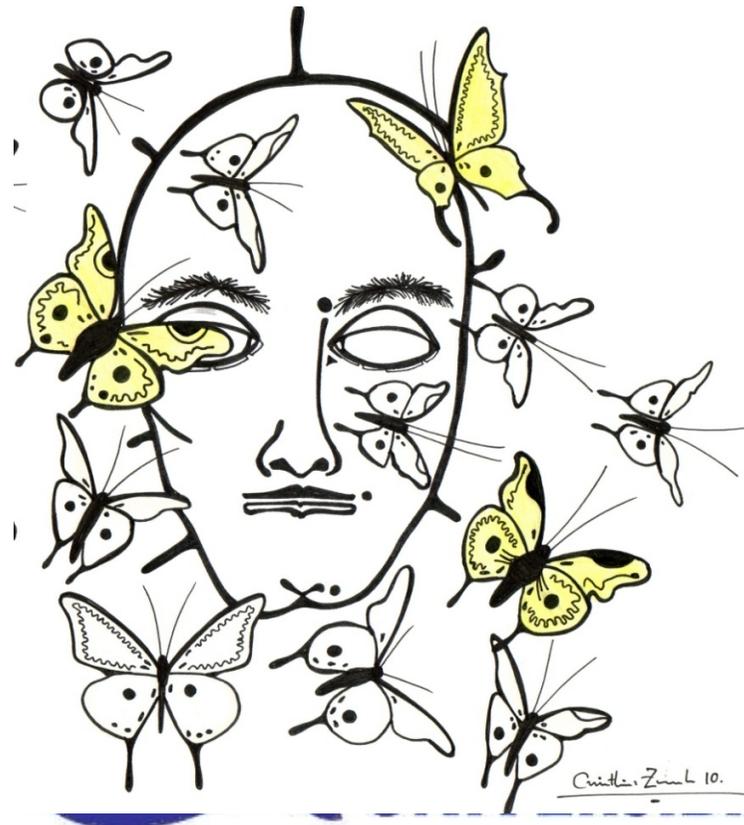

pagado con un asesinato, cometido por el esposo ofendido con una lanza antigua. De regreso a la casa el hombre ofendido amenazó con una lanza a su sorprendida mujer y luego de contarle la tragedia que su obstinación había causado, entró en ella y la poseyó como mujer, en contra de todas las predicciones.

El peso de la muerte de Prudencio Aguilar, persiguió hasta tal punto a los esposos que tuvieron la decisión de marcharse de aquel lugar, hasta otro que nadie supiera sobre el caso, hecho que fue secundado por un grupo de hombres y mujeres que los siguieron dejando atrás vidas enteras de familia

y posesiones. Luego de caminar por mucho tiempo decidieron fundar una aldea a las orillas de un río de aguas cristalinas con casas construidas con barro y caña brava, ese pueblo es Macondo.

El pueblo floreció y Úrsula Iguaran dio a luz tres hijos que nacieron sanos sin ningún signo de la maléfica predicción, mismos que fueron bautizados como José Arcadio, Aureliano y Amaranta. El pequeño poblado absolutamente

aislado del mundo exterior recibía sin embargo, de vez en cuando la visita de un grupo de gitanos guiados por un caudillo bondadoso llamado Melquiades, mismo que hizo una amistad muy grande con el jefe del pueblo, José Arcadio Buendía. Con la venida de los gitanos los habitantes, conocieron el hilo, el imán, el daguerrotipo y otras tantas maravillas.

Y precisamente Melquiades aprovechando sus conocimientos de adivino, escribió los enigmáticos textos, en donde se describe la historia de los Buendía, resumiendo los hechos más destacados y el trágico final de la misma.

Pronto los hijos crecen y dan muestras de su inalterable temperamento. José Arcadio, luego de un largo viaje, regresa hecho un gigante ruidoso y holgazán. Conoció entonces a dos mujeres que se cruzaron

por su camino vital, Pilar Ternera con quien tuvo un hijo que se llamó simplemente Arcadio, para evitar confusiones. Y Rebeca, una prima lejana suya, que llegó a la casa Buendía en los días de su ausencia, con quien contrajo matrimonio y llevó una vida marital inesperadamente estable hasta el día de su muerte. Evento que disgustó profundamente a Úrsula, porque suponía que llegaba el momento de la maldición pronosticada. Rebeca no tuvo hijos con

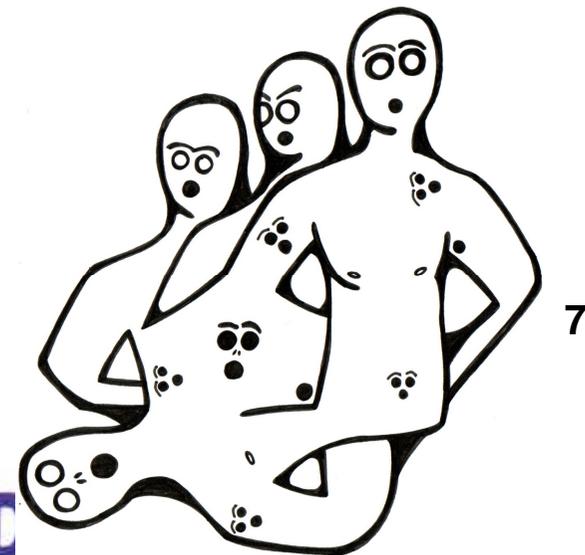

su esposo y luego de provocarle la muerte, se encerró en su casa y no volvió a salir nunca.

Arcadio, hijo único de José Arcadio, antes de ser fusilado en la guerra, tuvo tres hijos con una mujer llamada Santa Sofía de la Piedad. Remedios la Bella, única mujer y dos varones gemelos, quienes se llamaron José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo. La belleza de Remedios, pronto se convirtió en una verdadera leyenda. Tras ella infinidad de hombres se jugaron la vida sin resultado alguno, puesto que la muchacha simplemente no sentía afición alguna por ningún varón, y los sentimientos de sus pretendientes solo le molestaban y sorprendían. Luego de provocar pero sin intención la muerte de los desairados hombres, Remedios ascendió al cielo en plenitud de su esplendor.

Antes de que tales cosas sucedieran, Aureliano el segundo hijo de Úrsula y José Arcadio se enamoró de una niña impúber que se llama Remedios, que tiempo después luego de esperar la maduración de la niña, se casaron obediendo a un amor enorme y conmovedor. En el transcurso de ese tiempo José Arcadio llevado por sus instintos primarios tuvo un hijo con Pilar Ternera a quien llamo José Aureliano.

Consumado el matrimonio con su jovencísima esposa, Aureliano Buendía conoció por breves momentos la verdadera felicidad, que sin embargo fue brutalmente aplastada cuando su esposa murió por un envenenamiento

no premeditado, ante la vista de todos, ahí se dan cuenta que ella estaba embarazada. Desde entonces nacen las ideas liberales de Aureliano Buendía que luego al mando de un grupo de soldados se hizo llamar coronel y se dedicó durante veinte años a infructuosas campañas militares en contra de las fuerzas conservadoras.

Luego de mucho tiempo de batallas inútiles, durante el cual tuvo diecisiete hijos con mujeres diferentes, el coronel Aureliano Buendía decide firmar la paz y regresa a Macondo, en donde se dedica a la incansable confección de preseaditos de oro, que hace y deshace hasta su muerte.

Aureliano Segundo crece a la sombra de su familia y se casa con Fernanda del Carpio, bella mujer, reina de Madagascar y emparentada con los duques de Alba, con quien tiene tres hijos: Meme, José Arcadio Tercero y Amaranta Úrsula. El otro hijo de Arcadio, el gemelo José Arcadio Segundo fue nombrado capitán de una compañía bananera y su mala estrella lo condujo a presenciar en carne propia la matanza de los obreros en huelga, que el ejército fusiló como reses en plena plaza de Macondo. Único sobreviviente de la matanza, José Arcadio Segundo pasó el resto de su vida auto recluido en una habitación en donde se guardaban varias docenas de bacinillas.

Las vacaciones de Meme coincidieron con la muerte del coronel Aureliano Buendía. Meme había terminado sus

estudios y se dedicaba a pasar con sus amigas y a tocar el clavicordio todas las tardes. En poco tiempo la casa se llenó de amigas que iban a la costura. Meme sobresalía por su entusiasmo y ganó una bella relación con su padre que se desvivía por complacerla. Tiempo después, la actitud de Meme fue cambiando y su madre, Fernanda, la sorprendió en varias mentiras. Una tarde, después de días de estricta vigilancia, Fernanda la descubrió besándose con Mauricio Babilonia en la oscuridad del cine. La madre, como era de esperar, la encerró en la casa y le prohibió toda clase de visitas. Meme no parecía sufrir y, al contrario, disfrutaba de pasar horas en su cuarto. Una noche, Fernanda pidió ayuda a la policía para capturar un ladrón de gallinas que estaba en la parte trasera de la casa. Repentinamente, se oyeron unos disparos y Mauricio Babilonia cayó muerto dejando a Meme esperando un hijo suyo. Un mañana Amaranta anunció su muerte y, sin querer confesarse, se acostó en su lecho hasta que cerró los ojos.

Furliano Segundo se distanció, aún más, de Fernanda por la forma en que se comportó con Meme. Años después descubrió lo que su propia esposa había intentado ocultarle, Meme había tenido un niño de Mauricio y llevaba tres años escondido en el laboratorio de Melquíades. Furliano Segundo se encargó de su educación y lo llamó José Arcadio. Por su parte, José Arcadio Segundo había abandonado los gallos de pelea para trabajar en la compañía bananera, pero después de años de explotación se convirtió en el líder de los trabajadores y formó el primer sindicato de Macondo. El sindicato peleaba contra los gringos y José Arcadio Segundo se vio, muchas veces, en peligro de ser

queareglado. José Arcadio entendi6 mejor a su tío, el coronel Aureliano Buendía, pero al final de la lucha descubrió que la verdadera razón de ambos era el vacío que tenían en el corazón.

Llovió cuatro años, once meses y dos días. Nadie podía dejar la casa, José Arcadio Segundo se pasaba el tiempo en el laboratorio platicando con Melquíades y absorto en los pergaminos. Aureliano Segundo esperaba que escapara para ir a casa de Petra. Después de un tiempo, la comida empezó a escasear y Fernanda le exigía a su marido que saliera en busca de víveres. Úrsula aseguraba que se moriría cuando escapara. Fue necesario excavar canales. En esos días se murió el coronel Gerardo Márquez y el sepelio se vio arruinado por la lluvia. Úrsula se asomó a la ventana para despedirse de él. Aureliano Segundo va a casa de Petra Cotes y la encuentra tratando de salvar las pocas reses vivas que les quedaban. Enojada, Petra le reclama a Aureliano no haber acudido a sus llamados.

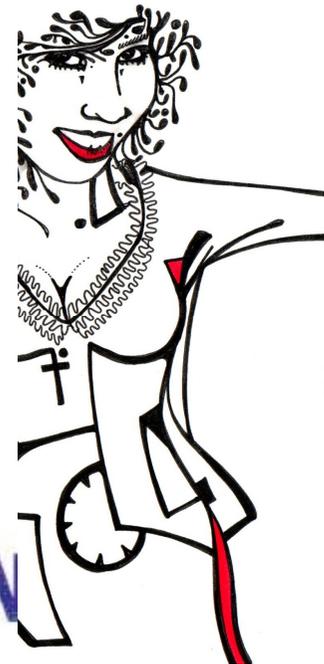
Dejó de llover y Úrsula se dedicó a restaurar la casa. Aureliano Segundo tomó sus baúles y regresó a casa de Petra Cotes. José Arcadio Segundo seguía estudiando los pergaminos de Melquíades. Con la restauración de la casa, Úrsula se llenó de recuerdos y se esforzó por cumplir su promesa de morir. La mujer, ya en sus últimos días, regresó el tiempo en su memoria y a los nuevos descendientes los

confundía con los primeros. Rebzeza murió a finales de ese año y Fluzliano Segundo se hizo cargo del entierro. Con el diluvio Macondo parecía un pueblo fantasma, estaba deshabitado y todas las casas parecían caerse con solo mirarlas. Amaranta Úrsula, la hija menor de Fernanda, se fue a estudiar a Bruselas. El nueve de agosto, José Arcadio Segundo se murió mientras conversaba con su hermano gemelo. Pocas horas después, los botines con los que siempre había deseado morir, pero Fernanda le prohibió la entrada a la casa. Los gemelos fueron enterrados en baúles iguales y volvieron a ser idénticos como lo fueron en la niñez.

Fluzliano no abandonó en mucho tiempo el cuarto de Melquíades. Había empezado a traducir los pergaminos; Santa Sofía de la Piedad se encargaba de llevarle café, un poco de comida y de cortar el pelo. Desde la muerte de Fluzliano Segundo, Fernanda se encargaba de mandar todos los días un canasto con víveres. Así humillaba a quien la había maltratado. Para Santa Sofía de la Piedad el que hubiera pocos habitantes en la casa le permitía descansar, la casa se precipitó en una crisis de senilidad y estaba casi en ruinas. Santa Sofía de la Piedad después de desistir de seguir trabajando, tomó sus pocas cosas y abandonó la casa y a Fluzliano con Fernanda. Pasaron los años y Fernanda empezó a disfrutar de los recuerdos, una mañana Fluzliano la encontró tendida en su cuarto vestida de reina. Fluzliano, deseoso de seguir estudiando, salió a la calle en busca de ciertos libros. Así, Fluzliano estaba consiguiendo traducir los pergaminos y empezó a disfrutar de ir a la librería.

¶amaranta ¶rsula regresó en diciembre. ¶parceió sin previo aviso, con bellos vestidos, hermosos collares y con su esposo. El hombre con quien se había casado era mayor que ella y tenía fama de navegante. Con ¶amaranta ¶rsula llegó la felicidad. Volvió para quedarse y estaba dedicada a la salvación de la casa. ¶urzeliano se mantenía encerrado en el taller y absorto en los estudios. ¶amaranta ¶rsula acabó con las hormigas, revivió las flores, abrió las puertas y las ventanas. Su marido moría de amor por ella y le cumplía todos sus deseos. Una mañana, ¶amaranta ¶rsula entró al taller y empezó a conversar con ¶urzeliano. ¶amaranta ¶rsula gozaba de hacer el amor con su marido sin importarle donde, ¶urzeliano estaba profundamente enamorado de ¶amaranta. Se lo confesó a Negromante, una muchacha con la que ¶urzeliano pasaba muchas noches. Un día, mientras el marido de ¶amaranta escribía cartas a sus amigos, ¶urzeliano entró en la alcoba de su tía y la despojó de sus ropas. Lo que empezó en un forcejeo de resistencia terminó siendo un acto de amor y pasión.

Pilar Ternera se murió sentada en su mecedor de bejuco. Gastón, el marido de ¶amaranta ¶rsula decidió viajar a Bruselas para supervisar sus negocios. Con su partida, ¶urzeliano y ¶amaranta ¶rsula se dieron a la tarea de amarse. Mientras ella cantaba de placer, ¶urzeliano se iba haciendo más absorto y callado, porque su pasión era ensimismada. De pronto, ¶amaranta ¶rsula recibió la noticia del regreso de Gastón, la mujer le respondió la carta contándole de su amor por ¶urzeliano y, para sorpresa de ambos, Gastón los felicitó y les deseó lo mejor. La feliz pareja estaba esperando un hijo. ¶urzeliano

empezó a rastrear su origen pero no encontró a nadie que lo ayudara. Amaranta Úrsula hacía collares de vértebras de pescados, pero nunca encontró quien se los comprara. El niño nació y lo llamaron Rodrigo. Después de cortarle el ombligo, la comadrona se puso a limpiarlo ayudada por Aureliano. Cuando lo voltearon boca abajo descubrieron que el niño tenía cola de cerdo. La comadrona les dijo que podrían cortársela cuando el niño mudara los dientes, Amaranta Úrsula y Aureliano se quedaron tranquilos. Amaranta Úrsula estaba perdiendo mucha sangre y después de varios días se murió. Absorto en su dolor, Aureliano se olvidó de su hijo hasta que Nigromanta acudió para ayudarlo. Aureliano tuvo la revelación de encontrar en los pergaminos la historia de sus vidas y el trazo de su destino. Aureliano descubrió que su familia había estado condenada a cien años de soledad.

La historia tiene sus diferentes personajes que se destacan cada uno por sus peculiaridades que los hacen únicos en el libro:

- José Arcadio Buendía: personaje principal. Es un hombre soñador e ingenuo. El fundador de Macondo. Un hombre con gran curiosidad por la ciencia y generoso.
- Úrsula: personaje principal. Úrsula es el personaje que tipifica la realidad de las madres en América Latina. Defensora de su familia y proveedora de lo necesario. Úrsula es supersticiosa y muy generosa.
- José Arcadio: personaje secundario. Lleno de vida y desoso de conocer el mundo. Bondadoso y un poco bruto.

- El Coronel Aureliano: personaje principal. Aureliano es callado y retraído en su juventud y, más tarde, agudizado y violento. Imposibilitado para el amor y expresar sus sentimientos.
- Amaranta: personaje secundario. Amaranta recibió alzada del cariño de su madre y de la atención de José Arcadio Buendía. Vivió su vida amargada por el amor no correspondido de Pietro Crespi. Vivió atormentada por la pasión que sentía por su sobrino y el no poder confiar en nadie.
- Aureliano Segundo: personaje principal. Cuando era niño se parecía a los aurelianos de la familia: callado, ensimismado e interesado en la platería. Cuando descubre el amor también descubre las fiestas, el derroche. Hombre de buen corazón y muy generoso.
- José Arcadio Segundo: personaje secundario. En su niñez tiene el carácter de los José Arcadios: dicharachero, interesado en los inventos y en las empresas más extrañas e imposibles. Cuando es un hombre, comparte con el coronel Aureliano su interés por la guerra y las causas sociales.
- Fernanda: personaje principal. Mujer dura y conservadora. Vive siempre preocupada por las apariencias.
- Pilar Ternera: personaje principal. Amante y la mejor consejera de los Buendía. Pilar es una pizca fundadora de las generaciones de los Buendía. Provedora de consuelo y muy generosa.
- Petra Cotes: personaje principal. Petra siempre fue la fiel amante de Aureliano Segundo. De buen corazón y llena de pasión y energía.
- Aureliano: personaje principal. Aureliano comparte los gustos por la platería como todos los Aurelianos. Ensimismado e inocente.

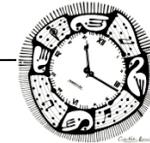
- Amaranta Úrsula: personaje principal. Una mujer feliz y llena de vida. Amaranta Úrsula es la que logra cambiar el destino de los Buendía. Vive y muere feliz sin ningún asomo de amargura o soledad.

2.3 Sobre el autor: Gabriel García Márquez

Gabriel García Márquez nació el 6 de Marzo de 1928 en Aracataca, en la zona atlántica de Santa Marta en Colombia. De allí sale el nombre de Macondo que es un pueblo que aparece en varias de sus novelas ya que Macondo era una plantación de bananas este lugar. En 1940 a los 12 años se mudó a Bogotá para estudiar con los Jesuitas, se recuerda a él mismo en esa época como "Un niño de ojos brillantes y atónitos." Apenas conoció a sus padres y a su madre la vio por primera vez cuando tenía siete u ocho años, ya que esta lo había dejado al cuidado de sus abuelos. 3

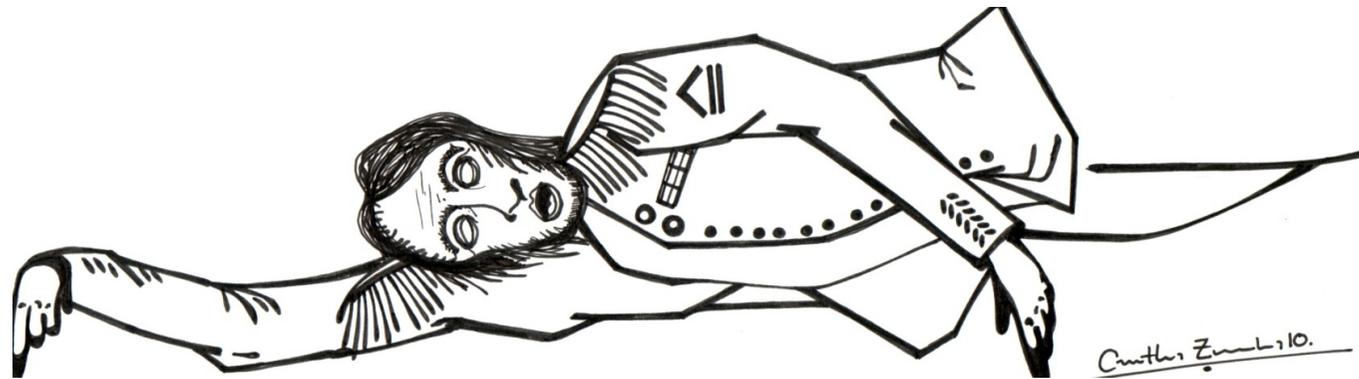
Sus primeros trabajos son imitaciones o referencias de Kafka y Joyce, que luego él mismo los odió, hasta que aprovechando sus ganas de escribir se inclino por el periodismo, el cual estudió en la Universidad de Cartagena de Indias y fue una de sus odiados cuentos el que en 1946 le abrió las puertas del periodismo. Trabajó durante muchos años en El Espectador como redactor y reportero. Por esos años hizo las entrevistas que finalmente darían frutos varios años después a su famoso libro *Relato de un Naufrago*.

En 1954 el diario lo mandó como corresponsal a Europa, fijó su residencia en Roma y allí descubrió el Centro Cinematográfico Experimental. Después de Roma fue a París y de allí viajó por toda Europa, mientras empezó a proyectar un libro sereto que constaba de muchos capítulos, uno de ellos se estiró tanto que terminó siendo un libro que se llamó *El coronel no tiene quien le escriba*.

3 García Márquez, Gabriel. Vivir para contarla. Editorial Norma. 1a edición, Bogotá, 2002

Todo anduvo bien hasta 1955 cuando la dictadura de Roja Pinilla Clausuró El Espectador. Por esa época se publicó La Hojarasca.

En 1956 volvió a Colombia y se casó con su novia merced es que lo esperaba hacía cuatro años. Se mudaron a Caracas donde trabajó en Elite y Momentos mientras terminaba un capítulo más de su libro secreto que se llamaría *Los funerales de Mama Grandz*. En 1956 Cuando Castro entró en la Habana lo eligieron para que abriera la oficina de Prensa Latina en La Habana y Nueva York. Al año representó a Prensa Latina en la asamblea general de las Naciones Unidas. Sus relaciones se deterioraron con Prensa Latina y renunció. 4

En 1961 se fue a vivir a México con cien dólares y cuando se los acabó se dio cuenta que necesitaba trabajar más duro, terminó su novela *La Mala Hora* (donde se trata por primera vez el tema de la

represión política y la tiranía de los gobiernos) y ese año ganó varios premios literarios, entre ellos el premio Nacional de Literatura de Colombia, pero eso no le daba para vivir.

Su consagración definitiva se produjo en 1967 cuando publicó *Cien años de soledad* donde se puede ver con claridad el realismo mágico latinoamericano que es su principal característica literaria. En 1968 junto con otro grande, Mario Vargas Llosa, escribió una crítica literaria llamada *La novela en América Latina*. En 1973 recibió el premio II Rómulo Gallegos. En 1975 publica *El otoño del patriarca*.

En 1982 es galardonado con el premio Nobel de literatura por su brillante carrera literaria. En 1991 adaptó para la televisión Colombiana el guión de la novela *María* del escritor colombiano Jorge Isaacs.

4 Martin, Gerald. Gabriel García Márquez: Una vida. Knopf Doubleday Publishing Group, New York, 2009.

3 LA OBRA, CUADERNO DE ARTISTA

La novela Cien Años de Soledad, tiene como génesis hace 43 años razón por la cual ha sido escrita en idiomas como el inglés, el alemán, el italiano y hasta incluso el árabe, por lo que podemos entender la trascendencia que ha llegado a tener en el mundo de la literatura, también ha sido representada en varias formas artísticas, como son la música, la danza, la pintura y el teatro.

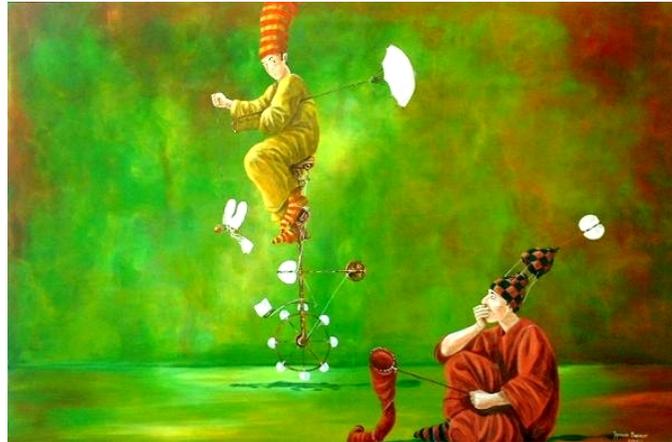
El libro ha sido el referente principal como fuente inspiradora del presente trabajo, encerrando la creatividad artística y el realismo mágico que traslada la realidad a la plasmación consciente de esta en el papel.

3.1 Referentes artísticos

Como principales referentes se ha tomado artistas, que trabajan en el ámbito del realismo mágico dentro de sus obras y también los que trabajan con el recurso de la tinta sobre papel.

En el campo de la representación del realismo mágico en el arte latinoamericano, podemos destacar el trabajo del artista chileno Ignacio Basauri que tiene una influencia de elementos basados en los sueños

como se cita en la Revista Blur: “ Basauri que en los últimos años ha estado mostrando su obra en Europa y Estados Unidos, nuevamente nos permite apreciar la magia descriptiva de sus cuadros,

Paseando con Pegasus, Ignacio Basauri, Aura Galería México, 1998, 150 x 100

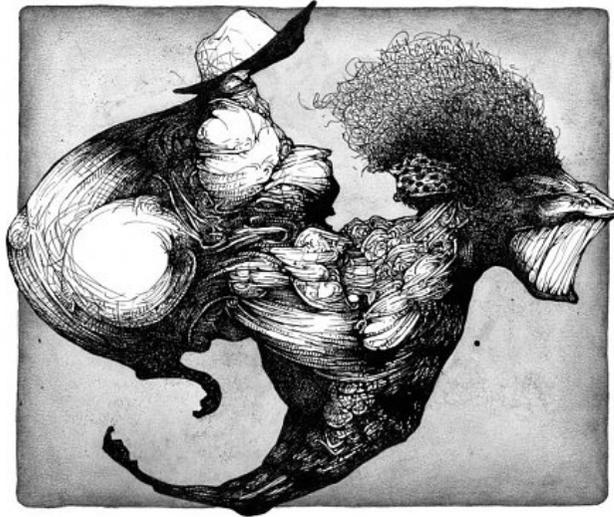
personajes sacados de cuentos, cuadros que despiertan la imaginación y creatividad, cuadros que transmiten la energía de los

colores de los colores del trópico, máquinas voladoras que evocan a Leonardo Da Vinci. Basauri, nos lleva de viaje a otros mundos, nos introduce en un cuento mítico de imágenes y universos paralelos. Sus obras cargadas de energía y vitalidad, hacen volar la imaginación con máquinas fantásticas, nacidas en el surrealismo burbujeante que sostienen a un ciclista de cabeza, o solo un sueño que se

mueve entre hélices y zeppelins. Sus cuadros están cargados de música y narraciones, como sacadas de una juguetería de la imaginación. “5

5 Revista Blur “Ignacio Basauri” Febrero 2006 www.artecomunicarte.com/ArtistaDatosPAD2

Jinetes de Mar, Lisandro Demarchi, Colección Privada, Argentina, 2002

En el trabajo de la tinta sobre papel tenemos al artista argentino Demarchi, quien hace algunos años publicó sus primeros fanzines de historietas, de muy dudoso gusto. Luego se volvió más conservador y se abstuvo de editar. A pesar de esto, sus trabajos han logrado ver la luz en publicaciones y salones de países tan disímiles como Argentina, Brasil, Colombia, España, Turquía y Corea.

Este referente artístico también manja como concepto, la creación del cuadro de artista que es la presentación

final de esta obra.

3.2 Concepto de la Obra

La obra es un símil gráfico de la narrativa que se da a lo largo del libro, es por eso que tiene el alma de la novela, dibujada en papel a lo largo de los cien años de soledad, erizando el vínculo que haga comulgar la realidad con lo mágico que se propone la obra garciamarquiana, los dibujos son trabajados en blanco y negro, pero con toques de color en algunos campos de los mismos, imitando así los sueños que se plasman en el inconsciente colectivo de quienes han leído Cien Años de Soledad.

La obra plástica final es la representación personal del libro Cien Años de Soledad, en sus pasajes más característicos. Son 30 dibujos realizados con tinta negra sobre cartulina

marfil con toques de color que forman un cuaderno de artista que se complementa con la presentación

32

de textos impresos en papel calco y láminas negras con textos alusivos a Cien Años de Soledad. El formato elegido es A4 dispuestos de manera horizontal. La pasta de este cuaderno de artista se ha realizado con un relieve a base de masilla plástica, acrílico, papel y alambre.

OBRA: VISITANDO MACONDO
GENERO: CUADERNO DE ARTISTA (DIBUJOS)
AUTOR: CRISTHIAN ZUMBA ARCENTALES
TECNICA: **PASTA:** PINTURA SOBRE CARTÓN
CONTENIDO: DIBUJO CON TINTA SOBRE PAPEL
AÑO: 2010

BIBLIOGRAFÍA

- GARCÍA Márquez, Gabriel. Vivir para contarla. Editorial Norma. 1a edición, Bogotá, 2002.
- AXMANN, Inga. El realismo mágico en la literatura latinoamericana: Con el ejemplo de "cien años de soledad" de Gabriel García Márquez. Akademische Schriftenreihe. Editorial GRIN Verlag, 2009.
- PELAYO, Rubén. Gabriel García Márquez, A Critical Companion, Westport: Greenwood Press, 2001.

- Estrada Villa, Armando. El poder político en la novelística de García Márquez. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2006.
- <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/72507/Maria-Luisa-Bombal>
- ÚSLAR Arturo Pietri, *El cuento venezolano* en 'Letras y hombres de Venezuela', Madrid, Editorial Mediterráneo
- BRAVO Víctor , *Magias y maravillas en el continente literaria*, Ediciones de la Casa de Bello, Caracas,1991
- www.wikipedia.com. consultado el día 30 de noviembre
- Martin, Gerald. Gabriel García Márquez: Una vida. Knopf Doubleday Publishing Group, New York, 2009.

ANEXOS

Notas de prensa sobre García Márquez

EN CASA. "EL AÑO 2005 ME LO HE TOMADO SABATICO. NO ME HE SENTADO FRENTE A LA COMPUTADORA. NO HE ESCRITO UNA LINEA. Y, ADEMÁS, NO TENGO PROYECTO NI PERSPECTIVAS DE TENERLO".

Mediador en Colombia

La incansable actividad "conspiratoria" del escritor Gabriel García Márquez le ha llevado a participar en complejos procesos políticos, siempre en la sombra.

Amigo de mandatarios como Omar Torrijos, Jimmy Carter, Fidel Castro, Felipe González o Bill Clinton, mantiene trato directo con varios presidentes latinoamericanos.

Si, en 1981, tuvo que abandonar su país y pedir asilo en México, pues el gobierno conservador le acusó de financiar a la guerrilla del M-19, ahora ha sido un factor clave para que el Ejecutivo de Álvaro Uribe y la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda en importancia del país, con 5.000 combatientes, se reunieran en La Habana y abrieran un diálogo sobre el fin de la actividad armada.

Gabo ayudó al encuentro, y ahora una segunda ronda de conversaciones en febrero permitirá vislumbrar cómo avanza el proceso.

El camino a la paz será largo: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con más de 10.000 guerrilleros, mantienen una actitud más intransigente, por no hablar de los paramilitares de derecha (sólo parcialmente desmovilizados) o de los intereses del narcotráfico.

Todo empezó en Buenos Aires

A fines de octubre del año pasado, la Embajada de Colombia en la Argentina organizó en el Malba un ciclo de conferencias en homenaje a García Márquez. Lo llamó "Presencia del ausente", y aquel título tenía que ver con los casi cuarenta años de soledad a los que nos tiene resignados Gabo: desde 1967, cuando la revista **Primera Plana** lo invitó al país para participar como jurado de un premio literario, no volvió a poner los pies en esta tierra. Meses antes Paco Porrúa, por entonces editor de Sudamericana, se había animado a

publicarle una novela monumental que otras editoriales le habían rechazado: **Cien años de soledad**.

El resto es historia conocida, o como comentó García Márquez alguna vez acerca de la génesis de su celebridad: "En Buenos Aires fue donde empezó todo".

Cuando la Embajada colombiana me convocó para dar una de las charlas en aquel ciclo, fue por una simple razón: la última entrevista que el premio Nobel había concedido a un medio gráfico fue la que yo escribí para la revista **Viva de Clarín** en junio de 1994. "Si ese texto tiene algún mérito, es el de la escasez", les dije a los organizadores. Aquel milagro periodístico, resucitado ahora por el colega español Xavi Ayén, habla de la rígida decisión de García Márquez de no conceder más entrevistas, ni siquiera para promocionar sus libros. Ni falta que le hace.

Pero cuando da el sí, Gabo se entrega con una generosidad quizás amontonada por tantos años de abstinencia. En 1994 tuve la oportunidad de compartir con él tres días en Cartagena de Indias que incluyeron caminatas por la Ciudad Vieja, comidas, visitas guiadas por él mismo a las casas que tiene en la ciudad y la calidez de su esposa Mercedes Barcha. Al año siguiente pasé por México DF, donde vive habitualmente, y lo llamé para saludarlo. Me invitó a su casa del Pedregal de San Angel, pero con una condición: "Vente, pero como amigo. Nada de entrevistas", se atajó. En esa larga tarde de conversaciones desordenadas, le pregunté por qué nunca había vuelto a la Argentina. "Mientras Menem sea presidente, no voy a ir", mintió. Siempre supo inventar alguna excusa: que no podría volver a escaparse a los bosques de Palermo para darle un beso tranquilo a Mercedes, que aquí tenía tantos amigos que sería imposible encontrarse con todos...

A mediados de 2004 la esperanza de tenerlo entre nosotros se reavivó. Después de la polémica porque no había sido invitado al III Congreso Internacional de la Lengua que se llevó a cabo ese año en Rosario, le prometió por teléfono a Cristina Fernández de Kirchner que visitaría el país en 2005; más tarde repitió la misma fábula ante el ex canciller Rafael Bielsa, durante un almuerzo en México. Lo cierto es que García Márquez no vino y posiblemente jamás volverá. Habrá que darle crédito al rumor más certero acerca del carácter supersticioso de este hijo de Aracataca. Dicen que dijo: "No regreso porque allí donde empezó todo, allí terminará".

Ezequiel Martínez
emartinez@clarin.com

La utopía mayor

En el discurso de aceptación del premio Nobel, en 1982, pidió "una nueva y arrasadora utopía, donde de veras sea cierto el amor y posible la felicidad".

Macondo, en la geografía

El inolvidable pueblo podría figurar en los mapas. Si se aprueba el proyecto del alcalde de Aracataca, ese municipio colombiano se llamará Macondo.

Medio siglo de creación

En el plazo que va de "La hojarasca" (1955) a "Memoria de mis putas tristes" (2004), "Cien años de soledad" (1967) revoluciona la literatura del continente.

El dueño de un estilo

Nació en Aracataca (Colombia) en 1927. Es considerado el padre del realismo mágico, una peculiar manera de integrar lo fantástico en lo cotidiano.

El arte viene de la abuela

"Adopté la manera de contar historias de mi abuela: explicaba los hechos más inverosímiles con una cara de palo tal que no cabía duda de que aquello era verdad".

