

Construcción y devenir de una noción: el “realismo maravilloso”

(La construction et le devenir d'une notion: le “réalisme merveilleux”)
(Construction and transformation of a concept: the “marvellous realism”)

Boadas, Aura Marina

Universidad Central de Venezuela, Departamento de Estudios
Generales, Facultad de Humanidades y Educación,
Ciudad Universitaria, Caracas, Venezuela,
Tlfn. y fax: (58.2) 74 44 432

BIBLID [1132-3310 (1998) 7; 55-75]

Resumen

En este artículo se analizan las nociones “realismo maravilloso” de Jacques-Stephen Alexis (Haití), “realismo mágico” de Miguel Ángel Asturias (Guatemala) y “real maravilloso” de Alejo Carpentier (Cuba). Esta profusión de denominaciones no ha hecho más que desviar el debate hacia discusiones filológicas que intentan justificar cuál es la mejor definición, dejando de lado el verdadero problema: el valor y la vigencia de estas expresiones, más similares que diferentes. Podemos notar cómo en el mundo hispanohablante y en el francoantillano la crítica ha dejado de utilizarlas. Sin embargo, en este último espacio, sus contenidos aún están vigentes. La “creolidad” y su proyecto de acción constituyen la prueba más fehaciente de esta aseveración. Así, los postulados del “realismo maravilloso” haitiano (1956) parecieran estar aún vivos, como una asignatura pendiente en las islas bajo dominio francés.

Palabras clave: realismo maravilloso, real maravilloso, realismo mágico, literatura caribeña.

Résumé

Cet article analyse les notions de "réalisme merveilleux", "réalisme magique" et "réel merveilleux" chez Jacques-Stephen Alexis (Haïti), Miguel Ángel Asturias (Guatemala) et Alejo Carpentier (Cuba). La profusion de dénominations n'a fait que fourvoyer le débat vers des considérations philologiques qui essayent de trouver la meilleure définition, alors que le vrai problème, à nos yeux, consiste à savoir dans quelle mesure l'usage de ces expressions dans lesquelles nous trouvons plus des coïncidences que des divergences, est encore valable de nos jours. Nous observons que bien que du côté hispanophone comme du côté antillais on n'utilise plus guère ces termes, leur contenu néanmoins semble toujours actuel dans l'espace antillais tel que le témoigne la "créolité" et son programme d'action. Ainsi, les postulats du "réalisme merveilleux" haïtien (1956) semblent toujours vivants, comme un point non classé dans les îles francophones.

Mots-clés: réalisme merveilleux, réel merveilleux, réalisme magique, littérature antillaise.

Abstract

This paper analyses the different principles hidden behind the expressions "marvellous realism", "magic realism" and "marvellous real" created by Jacques-Stephen Alexis, Miguel Angel Asturias and Alejo Carpentier respectively. The profusion of concepts has only served to divert the question into a philological debate about which is the best definition, thus avoiding the real problem: namely the value and accuracy of those concepts which are in fact more similar than different. We can see that in the Spanish speaking world, as in the French Caribbean, these terms are no longer used although their content is still valid. Thus the postulates of Haitian "marvellous realism" seem to be still alive and outstanding in the French Isles.

Keywords: marvellous realism, marvellous real, magic realism, Caribbean literature.

La expresión "realismo maravilloso" en el contexto francófono nos hace pensar inmediatamente en la figura del escritor haitiano Jacques-Stéphén Alexis (1922-1961), quien la hizo pública en una conferencia titulada "Du réalisme merveilleux des Haïtiens" (Alexis, 1956: 245-271), en el Primer Congreso de escritores y artistas negros que tuvo lugar en París, en 1956. No obstante, si nos movemos en el medio hispanohablante, la unión de la realidad y la maravilla ya se había producido muchos años antes en el ámbito de la crítica literaria, despertando entre estudiosos y escritores un amplio debate que ha hecho correr mucha tinta¹. Dos expresiones surgieron para calificar las obras que, en aquel entonces -décadas del 30 y del 40-, se producían en América: "realismo mágico" y "real maravilloso".

Nos interesa, aquí, mostrar la cercanía conceptual de estas expresiones como consecuencia de un origen común - el surrealismo-, conocer los puntos de encuentro y divergencia y determinar su evolución y posición actual.

1. Los orígenes

Hay un punto en el que la mayoría de los críticos converge y es el relativo al rechazo de la influencia del surrealismo francés en la formación de estas estéticas americanas, incluso se llega a ignorar el movimiento conducido por André Breton. Esta actitud resulta sorprendente pues sabemos que el inicio literario de Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1899-1974) y de Alejo Carpentier (Cuba, 1904-1980), quienes sitúan sus obras bajo los rótulos de las estéticas mágica y maravillosa respectivamente, tuvo lugar en París entre 1924 y

---

1 Ver: Lois Parkinson Zamora y Wendy Faris B. (ed) (1995) *Magical Realism. Theory, History, Community*, Durham, Duke University Press; Aura Marina Boadas (1995) "Biblio-hemerografía sobre 'Realismo mágico', 'Real maravilloso' y 'Realismo maravilloso'", *Vínculo*, Fort-de-France, Martinique, n. 1, mars, pp: 117-131.

1938². Sucede lo mismo con Jacques-Stéphen Alexis, escritor haitiano, quien por su condición de francófono seguía muy de cerca la actividad literaria francesa.

Esta visión parcial de los hechos puede ser interpretada como la manifestación de una suerte de reivindicación latinoamericana de la paternidad de una estética literaria. Sin embargo, para permanecer en el mismo registro metafórico, podemos afirmar que si el padre es americano, la madre se encuentra fuera de las fronteras del Nuevo Mundo.

Los movimientos artísticos no nacen por generación espontánea, siempre hay fuerzas a favor o en contra (de adhesión o de rechazo) que propician su surgimiento. El "realismo mágico", lo "real maravilloso" y el "realismo maravilloso" no escapan de la constante antes señalada. Estas tendencias germinaron en París a la luz de las innovaciones surrealistas, y a pesar de que los escritores americanos siempre han reivindicado el carácter auténtico de su escritura frente a los artificios del Surrealismo, hay que aceptar que tuvieron éxito gracias a la revolución estética efectuada por Breton y sus amigos.

Cuando se habla de «realismo mágico» no podemos olvidar la figura de Miguel Angel Asturias quien afirmó que su estada en París lo ayudó a conocer el continente americano. El Surrealismo fue una suerte de aval que le permitió interesarse por las manifestaciones precolombinas sin sentir vergüenza por ello. Otra opinión a tener en cuenta es la del escritor cubano, Alejo Carpentier, cultor de lo real maravilloso, quien en 1928 llegó a París y por mediación de su amigo Robert Desnos conoció a André Breton, Louis Aragon, Jacques Prevert..., quienes lo acogieron como a un hermano. Considera Carpentier que lo maravilloso puede ser percibido en el continente americano sin hacer un gran esfuerzo intelectual y que para entablar una relación con lo maravilloso no es necesario crearlo pues ya se encuentra en la realidad misma.

---

2 Asturias vivió en París de 1924 a 1933, Carpentier entre 1928 y 1939. Estas fechas coinciden con las del desarrollo del Surrealismo.

Por su parte, Jacques-Stéphen Alexis no dejará de rechazar con violencia las corrientes literarias que se encierran en el imaginario puro. Su objetivo preferido será el Surrealismo que empujaba a los artistas hacia la introspección. Los surrealistas, señala Alexis, se volteaban hacia su subconsciente y buscaban en el fondo de su ser para extraer sus verdades y dejar salir sus fantasmas. Esta técnica que se pretendía universalista no logró realmente desprenderse de su carácter individual. Alexis coincide en este punto con Asturias y Carpentier, los tres reprobaban la indiferencia para con el hombre, los problemas sociales y políticos demostrada por los surrealistas en sus textos.

La confrontación con las búsquedas surrealistas aclaró el camino literario de los americanos, quienes tomaron conciencia de la existencia de una realidad que hasta entonces habían ignorado: América. A partir de allí, la búsqueda de lo maravilloso iniciada por los surrealistas, será asumida por escritores del Nuevo Mundo. Los artistas americanos se apropiarán no sólo de lo maravilloso sino también, y casi de forma inconsciente, de diversos conceptos muy apreciados por los surrealistas: la lucha por la libertad del Hombre, la integración en la realidad de una parcela -hasta entonces escondida y despreciada- constituida por la psiquis del individuo, el trabajo de nuevas formas literarias con las cuales destruir los cánones impuestos por Occidente.

En realidad, la avanzada del Surrealismo en el mundo occidental y la incorporación del exotismo en el medio europeo sirvieron de aval a los artistas americanos para mostrar lo que habían escondido hasta entonces por evitar el rechazo del opresor. El Surrealismo liberó a los artistas americanos y les mostró la posibilidad de utilizar nuevas vías; rutas hacia las que ya comenzaban a encaminarse, tal como lo señala Aimé Césaire:

Breton nous a apporté la hardiesse; et nous a aidés à prendre une opinion franche: il a abrégé nos recherches et nos hésitations. Je me suis aperçu que la plupart des problèmes que je me posais avait été résolu [sic] par Breton et par le surréalisme...Je dirai que la rencontre avec Breton a été une confirmation de la véracité de ce que j'avais trouvé par mes

Boadas, Aura Marina, Construcción y devenir de una noción: el "realismo maravilloso"

propres réflexions. Cela nous a permis de gagner du temps, d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus loin...
(Leiner, 1978: vi)

2. Realidad y maravilla en hispanoamérica: el "realismo mágico" y lo "real maravilloso"

2.1. Miguel Angel Asturias y el "realismo mágico"

Sería muy largo establecer una relación de todos aquéllos que han utilizado, mundo que surge de su mirada es retomado y transpuesto por el escritor en sus novelas. Es posible plantear una interrogante: ¿si Asturias se inspira en la gente del pueblo, cómo puede ser posible que sus personajes parezcan irreales? La respuesta seguramente es que Asturias está más cerca de lo que piensan los hombres que de su entorno, de su interpretación de los hechos y aspiraciones que de la realidad material (materia prima del realismo tradicional).

El "realismo mágico" intenta presentar la realidad tal cual es, sin desfigurarla, y al mismo tiempo, mostrar el mundo desde la mirada que los hombres posan sobre él. Miguel Angel Asturias pareciera privilegiar la óptica que concierne el aspecto psíquico de los individuos, interesándose principalmente en el "paisaje de sueño" que surge de la mirada de los hombres. En esta tarea de buscar otra realidad (surrealidad para los surrealistas) en las leyendas, los mitos y la memoria colectiva es evidente la influencia de la etnología. Puede decirse entonces que el «realismo mágico» surge más de la observación del contexto social, político y cultural que de una mera creación. En América, la expresión «realismo mágico» sirve entonces para designar una tendencia literaria que trata de expresar las emociones y mostrar otra realidad existente, la cual ha estado hasta ahora solapada a causa de los prejuicios.

2.2. Alejo Carpentier y «lo real maravilloso»

"Lo real maravilloso" es la expresión que el escritor cubano Alejo Carpentier propuso para calificar la realidad americana y, por

extensión, las obras que le conceden un espacio importante. Esta exaltación de una realidad prodigiosa anuncia el deseo de Carpentier de no considerar la diferencia como una tara sino como un valor. El escritor acepta la realidad americana tal cual ésta se presenta e intenta explicar su autenticidad gracias a su mirada libre de prejuicios. Carpentier propone aquí un agrandamiento de las fronteras de la realidad, lo que le permitirá dar una imagen del mundo libre de contradicciones. La realidad es una, maravillosa e inconmensurable; para abrazarla adopta una doble mirada: por una parte muestra la realidad tal cual es, por la otra, presenta los hechos reales transformados. Es importante insistir en el interés de Carpentier por las correspondencias secretas, los hechos insólitos, los encuentros inesperados. Lo "real maravilloso" pareciera ser una herencia que adoptó y adaptó a su actividad literaria a fin de expresar la realidad americana de la manera más cercana posible. Lo maravilloso está ahí y el artista no tiene que añadir nada más, su tarea será estar atento, disponible para percibir los misterios y las facetas oscuras de la realidad. Esta literatura se convierte en una vía de conocimiento para penetrar los secretos de la vida.

3. El caribe francófono y el "realismo maravilloso": Jacques-Stéphen Alexis

La percepción de lo maravilloso en la realidad cotidiana conducirá a Jacques-Stéphen Alexis (Haití, 1922-1961) a tratar de precisar su importancia como elemento característico de cierta estética haitiana. Alexis concibe el «realismo maravilloso» como una legítima manifestación de la nación haitiana pues se hace eco de su manera de vivir, de concebir la existencia, de reaccionar ante los acontecimientos. La reivindicación de esta "herencia psíquica" múltiple será un elemento esencial en la formulación de Alexis.

El deseo de develar la verdadera cultura haitiana tiene para Alexis el mismo origen que para Miguel Angel Asturias y Alejo Carpentier. Al inicio hay un exilio, doble en el caso de Alexis. Por una parte vivió alejado de Haití durante largos años: siendo niño, a causa

de las actividades diplomáticas de su padre; como adulto, motivado a sus estudios que concluyó en París. Por otra parte, es necesario añadir que entre 1915 y 1935, durante el período de ocupación, los haitianos estaban exilados en su propia tierra. En otros términos, los Estados Unidos dictaban la ley en la isla, propiciaban la expropiación de tierras para su beneficio y vigilaban muy de cerca a aquéllos que tenían el poder político para hacer de ellos sus vasallos o marionetas. La confrontación con una cultura extranjera despertó en los tres escritores referidos el deseo de encontrar de nuevo la cultura propia, de aprender a conocerla. Alexis caracterizará la cultura haitiana por la presencia de lo maravilloso al observar que éste es una suerte de halo que rodea los objetos, los hechos y a los hombres creando así otra realidad.

La escritura de Alexis manifiesta sus miedos, así como también los de centenares de haitianos, de miles de antillanos y de millones de latinoamericanos. Es una suerte de *griot*, de memoria de su comunidad, se define como el cronista de la colectividad. Alejo Carpentier manifiesta un deseo similar, así como Asturias cuando se considera "el Gran Lengua", quien en la sociedad maya es el personaje encargado de transmitir los acontecimientos del pasado, guardar los del presente y prever los del futuro; es la memoria de la comunidad.

Las obras del "realismo maravilloso" conceden un lugar importante al aspecto social y, en consecuencia, a lo real. Menos violento que Alexis, Alejo Carpentier considera también que el arte debe ocuparse del medio social del cual el artista proviene. Los tres (Asturias, Carpentier y Alexis) sienten la necesidad de ser voceros y conductores de su pueblo. Estos escritores comprometen su palabra (sus escritos) y su acción. Sus obras no son una simple transcripción de una inspiración, son la exposición de un proyecto razonado que apoyan activamente. Para sacar a la gente de su letargo, de su actitud de sumisión y de total aceptación de los acontecimientos, para propiciar una actitud responsable en los lectores, Alexis aboga en favor de una literatura comprometida que presente nuevas soluciones, nuevos modelos de acción que puedan favorecer la evolución de las sociedades hacia una libertad mayor.

4. Encuentros y desencuentros

Los términos "realismo" y "maravilloso" han recorrido la historia literaria desde hace siglos. Ambas nociones se acoplan violando los esquemas de la lógica para designar una realidad que escapa de la razón occidental. Es necesario, sin embargo, señalar que en estos últimos años la crítica hispanoamericana ha comenzado a dejar de lado el estudio etimológico de los términos que designan las tendencias literarias para concentrar sus esfuerzos en la elucidación de los elementos constitutivos de esta estética que se alimenta en la realidad americana.³

Podemos entonces observar que la nueva expresión lanzada por uno de los críticos (realismo maravilloso) coincide con la que había propuesto Alexis (*réalisme merveilleux*). Este punto es interesante porque muestra entre los intelectuales hispanoamericanos y caribeños el desarrollo de un proceso de elaboración teórica. La expresión ya no surge por el simple desplazamiento de un término de una tendencia a otra o por asimilación. En esta nueva denominación, los términos han sido analizados antes de ser adoptados para definir una constante en la escritura narrativa latinoamericana y caribeña:

Maravilloso es el término ya consagrado por la Poética y por los estudios crítico-literarios en general, y se presta a la relación estructural con otros tipos de discursos (el fantástico, el realista). (Chiampi, 1983:49)

---

3 Véase: Irlemar Chiampi (1983) *El realismo maravilloso*, Caracas, Monte Avila Editores; Gustavo Pereira, (1982) *Réalisme merveilleux et luttes sociales dans la narrative hispano-américaine des Caraïbes*, Paris, (Thèse de Troisième Cycle); Víctor Bravo (1988) *Magias y maravillas en el continente literario: para un deslinde del realismo mágico y lo real maravilloso*, Caracas, Ediciones La Casa de Bello.

[...] el termino maravilloso presenta ventajas de orden lexical, poético e histórico para significar la nueva modalidad de la narrativa realista hispanoamericana. (Chiampi, 1983:49)

Otro aspecto importante de esta denominación es que engloba un gran número de textos narrativos facilitándose así el trabajo del crítico.

Como ya lo señalamos, en la actualidad la crítica centra sus esfuerzos en estudiar los elementos constitutivos de esta estética realista maravillosa que se alimenta en la realidad americana, determinando que lo maravilloso es común a todas las tendencias, es un componente adicional de la realidad y su captación dependerá de asumir un estado de disponibilidad adecuado, de fe. En América, esta búsqueda de lo maravilloso no estará en el campo de lo individual y de lo intelectual, como para los surrealistas; al contrario, tomará otras características pues los escritores asimilarán de manera diferente lo maravilloso al colectivo, a la realidad americana: para Carpentier se tratará de "lo real maravilloso americano", para Alexis del "realismo maravilloso de los haitianos". La idea de que lo maravilloso está enraizado en la realidad en las sociedades del Nuevo Mundo, introduce una nueva perspectiva. Cuando el artista busca en el fondo de sí mismo encuentra lo que está en el fondo de cada hombre de su comunidad: algo que podría denominarse inconsciente colectivo.

Otro elemento de interés en las tendencias francófonas e hispanohablantes es la creación de un nuevo humanismo. Los textos de Alexis revelan la preocupación creciente por instaurar un nuevo compromiso en la lucha por la liberación de todos los oprimidos. Todas estas proposiciones requieren un nuevo medio de transmisión. Los escritores americanos resolverán el problema integrando en sus obras imágenes y formas simbólicas propias de sus comunidades. Los hombres del Nuevo Mundo conviven con sus mitos, los escritores pueden entonces abrevar en esta fuente para definir modalidades alternas de vida y de acción. Las tradiciones y la historia cotidiana -la de los hombres del pueblo, no las grandes gestas- también son puestas al ser-

vicio de esta escritura que busca arraigo en el pueblo, en su manera de pensar, en sus vivencias, sueños y gustos. El mensaje tendrá entonces más oportunidades de ser recibido pues es presentado como parte integrante de los "valores nacionales". El gran logro de los escritores americanos fue poder poner en marcha importantes transformaciones permaneciendo arraigados en la realidad. Este procedimiento asegura la aceptación, por parte de los lectores, de hechos que no han sucedido pero que podrían acaecer. Esta percepción particular de la realidad se basa en una visión del mundo de hombres de cultura mestiza, criolla, producto de la fusión y reinterpretación de elementos provenientes de África, Europa y América. La escritura que estudiamos habla de una reelaboración de los cánones establecidos, de lo que por muchos años ha sido considerado y se ha impuesto como la norma. La nueva escritura vulnera los géneros tradicionales incorporando elementos propios de otros discursos, el oral por ejemplo. Estos cambios también involucran la lengua, la cual se enriquece con aportes lexicales y sintácticos propios del habla local o de otras lenguas de la región. Se trastocan, igualmente, categorizaciones propias de la institución literaria como puede ser el concepto de novela histórica; aquí la historia se escribe con minúscula y es la que le sucede a cada uno de los protagonistas: es Mackandal en *El reino de este mundo* (Carpentier) o Hilarión en *Compère Général soleil* (Alexis), quienes nos cuentan su versión de los acontecimientos históricos que les ha correspondido vivir en carne propia: gestación de la revolución haitiana y matanza de haitianos en la frontera dominico-haitiana respectivamente. De esta forma se marca una distancia de la Historia oficial, aquélla que generalmente viene impuesta desde fuera, desde la metrópoli.

5. Desenlace

Si nos preguntamos por la evolución de tendencias que aquí revisamos, podemos decir que desde el punto de vista de la crítica hay dos tendencias. Por una parte, están los que niegan la utilización de estas expresiones por considerarlas propias de una visión exógena de la realidad americana que sólo observa o hace énfasis en lo exótico,

en el llamado “color local”. Otros críticos, siguen haciendo uso de las diversas expresiones para adjetivar la producción literaria de algunos escritores. Los críticos discuten, tomando posiciones a favor o en contra, mientras los escritores continúan publicando novelas que presentan las mismas características (lingüísticas, sintácticas y semánticas) de aquéllas que fueron originalmente soporte de las definiciones que estudiamos. El realismo maravilloso sigue entonces vigente, aunque puede tal vez afirmarse que con más fuerza en el medio francófono que en el hispanohablante, donde ya el discurso teórico cuenta con más tiempo y por lo tanto se ha gastado.

Al observar el desenlace del realismo maravilloso en la actualidad, además de la firme presencia ya descrita, nos llaman poderosamente la atención los rasgos de parentesco que parece tener esta tendencia con movimientos como el de la *creolidad*, surgido en las islas francófonas del Caribe. Los puntos de contacto son realmente múltiples: orígenes, concepción de la obra de arte, sentimiento humanista, cultura mestiza o *créole*, arraigo en lo real -historia, tradiciones, gustos-, lucha por la libertad, solidaridad cultural y regional, renovación del canon literario y lingüístico (ver Anexo 1).

La *creolidad* propone, al igual que el realismo maravilloso, el desarrollo de formas artísticas que tengan su arraigo en lo humano, en lo más inmediato, en la vida, para lo que será imprescindible asumir una nueva mirada despojada de prejuicios, una mirada de niño afín al Surrealismo y al “realismo maravilloso”. Sólo al reconocer este amor por lo real, por lo existente se podrá ser auténtico, y aspirar a trascender las fronteras:

Notre plongée dans notre créolité avec les ressources de l'Art, est une mise en relation avec le monde, des plus extraordinaires et des plus justes. Exprimer la Créolité sera exprimer les étants mêmes du monde. (Bernabé, 1993: 52)

El reconocimiento de esta nueva humanidad pasa por el reconocimiento de lo que se es. Cuando se leen las primeras líneas de *Éloge de la Créolité*, texto donde se exponen los principios del movimiento,

queda claro que se trata de una reivindicación del mestizaje, producto del encuentro de las diversas culturas que se dieron cita en territorio americano:

Ni Européens, ni Africains, ni Asiatiques, nous nous proclamons Créoles. Cela sera pour nous une attitude intérieure, mieux: une vigilance, ou mieux encore, une sorte d'enveloppe mentale au mitan de laquelle se bâtira notre monde en pleine conscience du monde. (Bernabé, 1993: 13)

Resonancias alexianas surgen al recordar que el escritor haitiano reivindicaba ser hijo de tres razas y de innumerables culturas.

El objetivo fundamental de los escritores de la creolidad es abrir ... "les tracés du monde et de la liberté" (Bernabé, 1993: 13). Se trata de una escritura que mediante la reivindicación de una lengua, de una visión del mundo, de una manera de ser, aspira a situar en el mundo, con toda propiedad, a estos hombres antillanos que hasta ahora han sido fundamentalmente apéndices del Hexágono. Es una literatura de compromiso que trasciende postulados de orden económico o político para enraizarse en lo social. Nuevamente pensamos en el «realismo maravilloso» que pide al artista tomar partido y ser un luchador para transformar el mundo y colaborar a la evolución social del hombre. (Alexis, 1956: 247)

El enraizamiento en la realidad conlleva la revalorización del espacio que es propio: las islas y, por consiguiente, de todo lo que allí se desplaza y acontece. Nos referimos al espacio en su sentido más amplio geográfico, físico y humano. La visión externa que la colonización implantó hizo que estos espacios se apreciaran con una mirada foránea. La *creolidad* quiere cambiar esto rescatando del pasado los vestigios que se encuentran perdidos, a través de la memoria. Se podrá así entrar en esas zonas hasta ahora impenetrables que guardan los deseos, las emociones, los gustos, los miedos de la comunidad. Al rastrear en esos espacios de intimidad se encuentra un aire de familia entre todos aquéllos que han enfrentado experiencias histórico-social-

les similares. Puede entenderse que esa filiación trasciende los límites de la isla para extenderse en el caso francoantillano primero a las islas creolófonas caribeñas, luego a aquéllas otras que compartan la insularidad caribeña y, por último, a los territorios de América latina. Se trata de un preludio a la "fédération" o "confédération caraïbe" (BERNABÉ, 1993: 56), terminología que no es ajena a los deseos de un personaje de Alexis: "...un jour naîtra la grande Fédération Caraïbe.[...] Une fédération libre d'hommes de même race, de même sang, de même coeur, ayant passé par les mêmes géhennes, les mêmes servitudes, les mêmes combats..." (Alexis, 1983: 112)

La expresión lingüística acompaña esta reivindicación de lo propio. Al respecto, los cultores de la creolidad, al menos en *Éloge...*, marcan una gran apertura al señalar que la creolidad no es monolingüe, por el contrario es un *vertige polysémique* (Bernabé, 1993: 48). Importa, fundamentalmente, poder comunicarse y ésta será la pauta que marcará la escogencia al momento de escribir. La polifonía y la multiplicidad se apoderan así de la expresión de un mundo igualmente colorido y cambiante.

Hemos querido destacar aquí los puntos de unión entre las estéticas del «realismo maravilloso» y de la *creolidad*. Nunca habiéramos establecido tal acercamiento, a no ser por la similitud de sus proposiciones, tal como lo hemos mostrado hasta ahora. Cabría preguntarse por qué, a una distancia de tantos años (realismo maravilloso, 1956 - creolidad, 1989), en un medio lingüístico similar (francófono), aparecen reivindicaciones de orden similar.

6. El «realismo maravilloso» y la *creolidad* ante la identidad caribeña.

El realismo maravilloso y la creolidad, así como otros tantos movimientos surgidos en el Caribe (indigenismo haitiano, negritud...), se han fijado como objetivo fundamental el reconocimiento de lo propio con el fin de construir una identidad nacional. Estas tenden-

cias han partido de la definición de un espacio, de un hombre y de una historia particulares sobre los que han construido la referida identidad. Las categorías a las que se ha apelado han sido la raza, la lengua, la religión, la historia, las costumbres. Como se observa, todos son elementos dinámicos que varían en el tiempo y en el espacio; por consiguiente, tomar de ellos un aspecto y convertirlo en un valor absoluto para la construcción de una superestructura que se define como ser nacional, resulta inconveniente. Como ejemplo, podemos referir el caso de la «negritud», allí la racialización del concepto tal vez fue necesaria en ese momento, pero esto mismo, considerado entonces como un valor, luego hizo perder vigencia al concepto.

Aceptamos que esta comparación no es realmente una novedad, pues ya en el Primer Congreso de escritores y artistas negros (París, 1956) se puso en entredicho lo racial, como elemento definitorio de culturas; sin embargo, podemos y debemos preguntarnos por qué, hoy en día, categorías meramente raciales continúan siendo valorizadas. En este punto el "realismo maravilloso" y la *creolidad* (en tanto discursos teóricos pues su realización literaria es otra cosa) parecieran dar una respuesta, pues al ser más amplios en cuanto a estas categorizaciones, ambas nociones las asumen como conceptos a problematizar pero no optan por ninguno de sus componentes. En el caso racial, para continuar con el ejemplo, no dan prioridad a ningún elemento constitutivo en particular (negros, blancos, mulatos), al contrario, trascienden la coloración para hacer de esto una categoría cultural. Ya no se hablará entonces de raza (como lo viene exigiendo la antropología desde hace tiempo), sino de etnia. Aquí se involucra el origen así como las vivencias culturales de la comunidad. En sociedades multi-raciales como las del Caribe esta nueva perspectiva resulta la solución al problema de autodefinition. El caribeño se percibirá entonces como diverso, multiplicidad que conforma la totalidad de la región y ¿por qué no? del mundo. En el mismo orden de ideas podemos referir el caso de la lengua, allí el "realismo maravilloso" y la *creolidad* no obligan a asumir una lengua en particular, por el contrario, dan libertad para que se adopte aquella con la que el escritor exprese en mejor medida su visión del mundo.

Los comentarios antes realizados permiten inferir que en aquellos intelectuales que se ocupan de establecer los parámetros de la identidad de sus pueblos, se está llegando a un alto grado de maduración donde lo importante no es negar al otro, sino determinar lo que se es, con miras a poder dialogar con el otro, tomar de él lo que pueda ser enriquecedor para trascender así lo local y acceder a lo diverso de la dinámica universal. Lo cual nuevamente nos hace pensar en palabras ya oídas, en este caso, las de Edouard Glissant cuando defiende la siguiente tesis:

Le monde se créolise, c'est-à-dire que les cultures du monde mises en contact de manière foudroyante et absolument consciente aujourd'hui les unes avec les autres se changent en s'échangeant à travers des heurts irrémédiables, des guerres sans pitié mais aussi des avancées de conscience et d'espoir qui permettent de dire [...] que les humanités d'aujourd'hui abandonnent difficilement quelque chose à quoi elles s'obstinaient depuis longtemps, à savoir que l'identité d'un être n'est valable et reconnaissable que si elle est exclusive de l'identité de tous les autres peuples possibles. (Glissant, 1996: 15)

Finalmente, el Caribe pareciera estar llegando a una nueva conceptualización del ser que habita estas islas. Se obvia la definición de un ser estético y se propicia el desarrollo dinámico de un nuevo ser, de un espíritu caribeño que será reconocido no sólo por los territorios insulares sino también por los continentales.

7. Consideraciones finales

El estudio del “realismo maravilloso” nos permitió llegar hasta la *creolidad* y, al marcar los paralelismos entre ambas nociones, observar cómo los planteamientos de los cultores del “realismo maravilloso” continúan vigentes bajo nuevos rótulos. Interesa en estas

palabras finales resaltar el hecho de que las referidas tendencias marcan una nueva pauta para el planteamiento de los estudios de identidad, al poner de relieve los tópicos o categorías a tener en cuenta y sobre las que hay que debatir sin tomar partido por una solución particular. Dada la diversidad etnorracial caribeña la asunción de una opción específica, no hace más que excluir a todas las demás. Si definimos al caribeño como un hablante de *créole*, los territorios hispanos quedan excluidos; si lo catalogamos como un hombre negro, miles de hombres perderían su condición caribeña; si se le define como cultor de religiones simbióticas, muchos conterráneos se verían sin arraigo. Estos son sólo ejemplos para demostrar que lo importante es la problematización de las categorías señaladas para que las diversas nacionalidades de la región entren en comunicación, se conozcan y se interrelacionen.

Anexo 1

COMPARACIÓN DE TEXTOS: «REALISMO MARAVILLOSO» Y «CREOLIDAD»

REALISMO MARAVILLOSO

Concepción de lo artístico

... «nous avons pensé utile de tirer au clair ce que nécessite de nous un art haïtien national dans sa forme expressive autant qu'humain et universel par son contenu esthétique»... (p. 246)

«Nous sommes rêveurs, oui, mais réalistes infiniment, même si des nuances d'opinion indiscutables, inévitables et naturelles même existent parmi nous. L'art pour nous est essentiellement lié à la vie pratique»... (p. 259-260)

... «un art humain par le contenu mais résolument national par sa forme.» (p. 267)

Nuevo humanismo

«Il y a (...) une rencontre inévitable aujourd'hui de l'art de tous les peuples sur le plan contenu esthétique: amour du réel, de la nature et de la vie,

amour de la liberté, de la justice et de la vérité, amour de l'homme par-dessus tout, en un mot, humanisme nouveau». (p. 247)

«L'esprit souffle partout et nulle race, nulle zone du monde, n'a de monopole sur la culture; la réalité du monde actuel le démontre.» (p. 259)

...«de chanter les beautés de la patrie haïtienne, ses grandeurs comme ses misères, avec le sens des perspectives grandioses que lui donnent les luttes de son peuple et la solidarité avec tous les hommes; atteindre ainsi à l'humain, à l'universel et la vérité profonde de la vie.» (p. 268)

CREOLIDAD

Concepción de lo artístico

«La littérature créole se moquera de l'Universel, c'est-à-dire de cet alignement

déguisé aux valeurs occidentales (...). Nous voulons approfondir notre créolité en pleine conscience du monde. *C'est par la Créolité que nous serons Martiniquais. C'est en devenant Martiniquais que nous serons Caribéens, donc Américains à notre manière. C'est par la Créolité que nous cristalliserons l'Antillanité, ferment d'une civilisation antillaise.*» (p. 50-51)

Nuevo humanismo

«De plus en plus émergera une nouvelle humanité qui aura les caractéristiques de notre humanité créole: toute la complexité de la Créolité.» (p. 52)

«Notre plongée dans notre créolité, avec les ressources de l'Art, est une mise en relation avec le monde, des plus extraordinaires et des plus justes. Exprimer la Créolité sera exprimer les *étants* même du monde. » (p. 52)

REALISMO MARAVILLOSO

Fuentes

... «Il ne donc utile que (...) les artistes progressistes d'un pays (...) confrontent leurs points de vue sur les tâches présentes de l'art national en fonction de l'histoire de leur peuple, de ses traditions, de ses tendances manifestes, de ses goûts, de ses espoirs, de ses rêves, de ses certitudes et de ses combats.» (p. 247)

La realidad y el compromiso político

«Il ne s'agit pas de témoigner seulement pour le réel et de l'expliquer, il s'agit de transformer le monde, chacun oeuvrant particulièrement dans la sphère qui lui est propre, bien entendu. Il s'agit d'aider à l'éclosion de ce qui naît et se développe, il s'agit d'aider à la liquidation de ce qui dépérit et constitue une entrave à l'essor de l'homme. L'artiste doit prendre parti, il doit être un combattant.» (p. 247)

«d'avoir une claire conscience des problèmes précis, concrets actuels et des drames réels que confrontent les masses, dans le but de toucher, de cultiver plus profondément et d'entraîner le peuple dans ses luttes.» (p. 268)

Confluencia cultural regional

... «on doit se demander (...) si nous n'assistons pas dans le monde d'aujourd'hui à un début de constitution de cultures zonales qui, à un étage supérieur, coifferaient les cultures nationales.» (p. 258)

Jacques-Stéphen ALEXIS. "Du réalisme merveilleux des Haïtiens". *Présence Africaine*. N. 8-9-10, N. sp. juin-nov. (1956), pp: 245-271

CREOLIDAD

Fuentes

«Y retourner, tout simplement, afin d'investir l'expression

primordiale de notre génie populaire. Sachant cela, nous pourrions alors récolter en une moisson nouvelle les fruits de semailles inédites»... (p. 36)

«Notre vision intérieure exercée, notre créolité mise comme centre de créativité, nous permet de réexaminer notre existence, d'y voir les mécanismes de l'aliénation, d'en percevoir surtout les beautés.» (p. 38)

La realidad y el compromiso político

«Épigones de Césaire, nous déployâmes une écriture engagée dans le combat anticolonialiste, mais, en conséquence, engagée aussi hors de toute vérité intérieure, hors de la moindre des esthétiques littéraires.» (p. 20-21)

Confluencia cultural regional

«Avec Depestre, embrasser cette dimension américaine, notre espace au monde.» (p. 22)

«La Créolité dessine l'espoir d'un premier regroupement

possible au sein de l'Archipel caribéen: celui des peuples créolophones d'Haïti, de Martinique, de Sainte Lucie, de Dominique, de Guadeloupe et de Guyane, rapprochement qui n'est que le prélude à une union plus large avec nos voisins anglophones et hispanophones.»
(p. 56)

Jean BERNABÉ, Patrick CHAMOISEAU, Raphaël CONFIANT. *Éloge de la Créolité*. Paris : Gallimard, 1993.

Referencias bibliográficas

- ALEXIS, J.-S. (1956) “Du réalisme merveilleux des Haïtiens”, *Présence Africaine*, 8-9-10, n°sp., juin-nov, pp.245-271.
- ALEXIS, J.-S. (1959) *L'Espace d'un cillement*, Paris, Gallimard, (1983).
- BERNABÉ, J. CHAMOISEAU, P., CONFIANT, R. (1993) *Éloge de la Créolité*, Paris, Gallimard.
- CHIAMPI, I. (1983) *El realismo maravilloso*, Caracas, Monte Avila Editores.
- GLISSANT, E. (1996) *Introduction à une poétique du divers*, Paris, Gallimard.
- LEINER, J. (1978) “Entretien avec Aimé Césaire” in *Tropiques*, Paris, (reimpresión de la revista).