

El “Realismo Mágico” en *Como agua para chocolate* de Laura Esquivel

Por: Dora Estela Márquez

Asesor: Dr. Donald Urioste

Universidad Estatal de California de la Bahía de Monterey

Primavera 2017

Índice

- I. Introducción
  - II. Inspiración y propósito
  - III. Preguntas de investigación
  - IV. Surgimiento del término
  - V. El Realismo Mágico como estilo literario
  - VI. Escritores mágico realistas
  - VII. Definición y características
  - VIII. Escritores principales del “Boom latinoamericano”
    - a. Laura Esquivel
  - IX. *Resumen* de la novela *Como agua para chocolate*
    - a. Ejemplos de “Realismo Mágico” en la novela
  - X. Conclusión
-

Inspiración de la investigación

- La curiosidad de aprender más sobre la literatura latinoamericana
  - Descifrar algunos estilos que adaptaron los escritores latinoamericanos del siglo XX
  - Ampliar mis conocimientos sobre el “Realismo Mágico” analizando una de mis novelas favoritas
  - Similitudes personales con la protagonista
  - Amor al arte culinario
-

Resumen

El propósito principal es analizar el “Realismo Mágico” en la novela. Esta investigación está dividida en tres partes.

- Se discute el surgimiento, las características básicas y los primeros escritores del Realismo Mágico como estilo literario.
  - Se hace mención de los principales escritores que utilizaron este estilo en Europa y en Latinoamérica, incluyendo México.
  - Por último, y como la parte más importante de esta investigación, se hace un enfoque a Esquivel y se ofrece un análisis de su obra maestra; exponiendo, identificando y explicando los diferentes elementos del “Realismo Mágico” que en ella se encuentran.
-

Preguntas de investigación

- ¿Qué es el “Realismo Mágico”?
  - ¿Cuándo y por quién surgió el “Realismo Mágico”?
  - ¿Quién introdujo el “Realismo Mágico” a la literatura?
  - ¿Qué escritores latinoamericanos utilizaron el “Realismo Mágico”?
  - ¿Cuáles son las características del “Realismo Mágico”?
  - ¿Cómo se manifiesta el “Realismo Mágico” en *Como agua para chocolate*?
-

Surgimiento del término

- Franz Roh fue el primero que utilizó el término en 1925, como título de su libro, donde explica el nuevo estilo de pintura post-expresionista.
  - Utiliza esta expresión para referirse a las pinturas que reflejaban una realidad alterna.
-

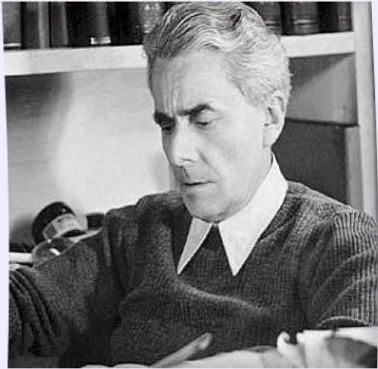

Según Roh, "El Realismo Mágico es el procedimiento de realización de adentro hacia afuera para desentrañar el misterio que se esconde y palpita en el mundo."

Realismo Mágico en la literatura europea

Massimo
Bontempelli

- Massimo Bontempelli.
- El primero en implementar el Realismo Mágico en la literatura europea.
- Empleó el término “para referirse al dualismo entre realidad y misterio, exponiendo la magia encubierta entre la materia y la atmósfera mágica que se siente sin verse.”

Revista 900

El Realismo Mágico en Latinoamérica

Arturo Uslar Pietri
(*Las lanzas coloradas*, 1931)

Miguel Ángel Asturias
(*Hombres de maíz*, 1949)

Alejo Carpentier

- Carpentier deriva su propio término y lo llama “Real Maravilloso”.
- Exclusivamente de América.
- Lo fantástico es inherente a las realidades naturales y humanas.
- *El reino de este mundo* (1949).

¿Qué es el “realismo mágico?”

- El Realismo Mágico es un estilo literario que ganó popularidad mundial y que se relacionaba más a Latinoamérica durante el Boom.
  - Los críticos literarios han intentado desarrollar la definición del “Realismo Mágico” con el fin de explicar sus características.
  - Podríamos definirlo como una forma de escribir en la cual el autor, a través de una variedad de técnicas artísticas, combina elementos sobrenaturales, mágicos, fantásticos o exagerados convirtiéndolos en elementos ordinarios y así darnos una representación mágico realista.
-

Características del “Realismo Mágico”

- Existen elementos fantásticos, mágicos y absurdos que los personajes consideran normales, pero para el lector son irreales e inexplicables.
  - El escritor incorpora mitos y leyendas, costumbres y supersticiones, fe y técnicas de exageración.
  - Los personajes pueden morir, revivir o regresar como fantasmas y comunicarse con los vivos.
  - No hay fronteras ni límites entre lo real y lo irreal.
  - El realismo mágico muchas veces se nutre de eventos históricos.
-

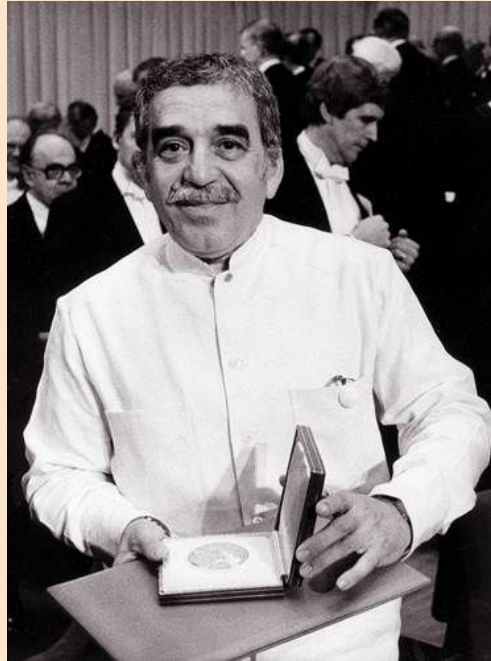

Boom Latinoamericano

- El Boom latinoamericano es un fenómeno literario que produjo una generación explosiva de nuevos autores con una gran calidad literaria (en las décadas de los 60s y 70s).
  - El realismo mágico fue el fruto más importante de este fenómeno.
  - Durante el Boom algunos de los escritores pioneros y pilares de este estilo son la chileno-peruana Isabel Allende, los argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, y el peruano Mario Vargas Llosa entre otros.
-

El representante principal del “Realismo Mágico” en latinoamérica

Gabriel García Márquez - *Cien años de soledad* (1965)

Escritores mexicanos mágico-realistas

Juan Rulfo
Pedro Páramo, 1955

Laura Esquivel

- De origen mexicano que nace el 30 de septiembre de 1950 en la Ciudad de México.
  - Cursó estudios de docencia, teatro y creación dramática.
  - Trabajó haciendo programas televisivos infantiles y tuvo la oportunidad de componer numerosos guiones cinematográficos.
  - Otras de sus obras son: *Tan veloz como el deseo*, *Entre dos fuegos* y *Malinche*. No obstante, *Como agua para chocolate* se sigue considerando como su obra más popular y galardonada.
-

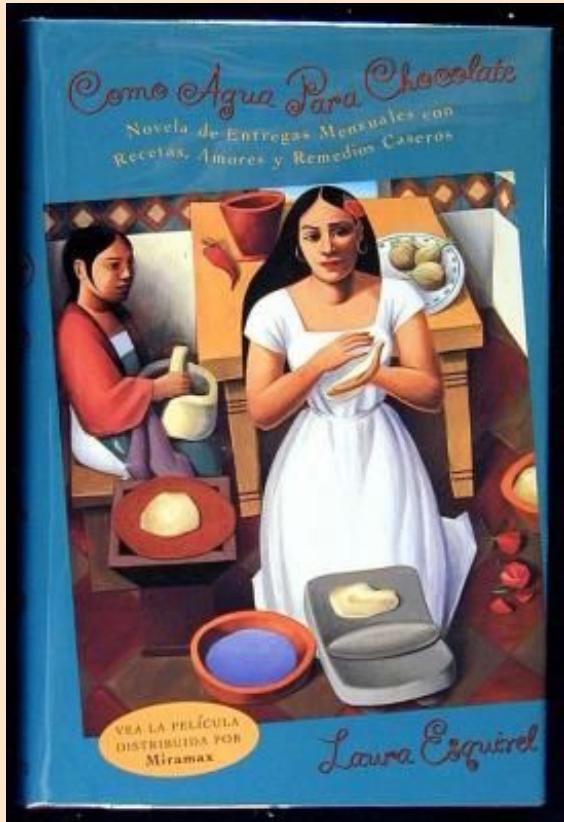
Resumen de la novela

La novela constituye de doce capítulos correspondientes a los doce meses del año, y en cada uno presenta una receta. Cada capítulo comienza con la explicación de como preparar la determinada receta y continúa relatando los eventos del día. Nos narra una historia de un amor frustrado, llena de situaciones mágicas, insólitas y sobrenaturales.

Título

¿Cuál es su significado?

-
- *Como agua para Chocolate* de Laura Esquivel narra la historia de Tita De La Garza, la hija menor de una familia que vive en México a principios del siglo XX.
  - El amor de Tita, Pedro Muzquiz, visita a la familia para pedir su mano en matrimonio.
  - Tita tenía prohibido casarse debido, a la tradición familiar que su madre sostenía.
  - Sin embargo, Pedro se casa con la hermana mayor de Tita, Rosaura, pero le confiesa a su padre que lo hace para estar cerca de Tita.
-

-
- La comida que cocina Tita con los pétalos de las rosas que Pedro le regaló, le transmite a Gertrudis la fuerza del amor provocándole un efecto afrodisiaco.
  - Tita ayuda a Rosaura a dar a luz a su hijo a quien ella trata como su fuera su propio hijo hasta el punto de producir leche para alimentarlo porque Rosaura no podía hacerlo.
  - Roberto, el bebé fue el motivo de acercamiento entre Tita y a Pedro. Mamá Elena al percatarse de la situación ordena a la familia de Pedro mudarse a Texas.
  - Esta separación devasta a Tita. Poco tiempo después, llegan noticias de que Roberto ha muerto, probablemente por haberse separado de ella.
-

-
- Dado a la muerte de Roberto, Tita entra en shock y queda media loca. Mamá Elena le pide al Dr. John Brown, un médico americano, que la encierre en un manicomio pero él la lleva a vivir a su casa y pacientemente cuida de su salud, tratando de revivir a su espíritu quebrantado.
  - Tita, al recuperarse, decide no volver jamás al rancho pero es obligada a hacerlo porque su madre y Chenchá fueron víctimas de cosas horribles al ser atacadas por unos revolucionarios.
  - Tita espera darle cuidado a madre pero ella la rechaza y no deja ni que cocine porque piensa que la va a envenenar. Poco después, encuentran a Mamá Elena muerta.
-

-
- La muerte de Mamá Elena libera a Tita de la tradición y acepta una propuesta de matrimonio de John.
  - Tiempo después, Rosaura y Pedro conciben una hija a la cual nombraron Esperanza a petición de Tita.
  - La noche que John oficialmente pide a Pedro la mano en matrimonio de Tita, Pedro acorrala a Tita en una habitación oculta y hace el amor con ella, tomando su virginidad.
  - Tita tiene la certeza de que ella está embarazada y sabe que tendrá que poner fin a su compromiso con John.
  - La relación entre Pedro y Tita hace que Mamá Elena regrese en forma de espíritu a maldecir a Tita y su hijo por nacer.
-

-
- Gertrudis de quien no se sabía nada por mucho tiempo regresa al rancho como generala del ejército revolucionario.
  - Tita necesitaba una confidente y se alegra con el regreso de Gertrudis. Ella la fuerza a que le diga a Pedro sobre el embarazo.
  - Él se alegró por la noticia, y le llevó serenata a Tita.
  - Indignado, el fantasma de Mamá Elena regresa violentamente amenazando a Tita y ordenándole abandonar el rancho.
  - Por primera vez, Tita se revela ante su madre y, en palabras convincentes, le exige que la deje en paz, desterrando así su espíritu, que desaparece en una diminuta luz.
-

-
- John regresa de un viaje a los Estados Unidos y Tita le confiesa su relación con Pedro. Él responde que todavía quiere casarse con ella pero que debe decidir con quien desea estar.
  - Los años pasan, y la familia centra su atención en otra boda, esta vez entre Esperanza y Alex, el hijo de John.
  - Debido a que muere Rosaura, Esperanza es liberada de la tradición familiar.
  - Con Rosaura muerta, Tita y Pedro son finalmente libres para consumir su amor. En su primera noche juntos sin cuidarse de nadie, Tita y Pedro experimentan un amor tan intenso que ambos son conducidos a un túnel luminoso que los llevará al más allá.
-

-
- Tita no sigue la luz del túnel porque quiere seguir viva y disfrutar de su amor con Pedro. Cuando regresa a la vida, se da cuenta de que Pedro ya había cruzado.
  - Esto causa una gran desesperación en ella y lo único que quiere es estar con él. Tita intenta encender su fuego interior al masticar los cerillos recordando los momentos entre Pedro y ella.
  - Tita vuelve a entrar en el túnel luminoso y se da cuenta que Pedro la espera.
  - La unión final de sus cuerpos y espíritus enciende de manera explosiva un fuego incontrolable que calcina el rancho, y lo único que se salva es el recetario de Tita.
-

Ejemplos de “realismo mágico”

El nacimiento mágico de Tita

“Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el piso: Con esta sal rellenó un costal de cinco kilos que utilizaron para cocinar bastante tiempo” (4).

La exageración de lo irreal y lo cotidiano

“Por último, sacó de su costurero una colcha que había empezado a tejer el día en que Pedro le habló de matrimonio. Una colcha como ésta, tejida a gancho, se termina aproximadamente en un año. Justo el tiempo que Pedro y Tita habían pensado dejar pasar antes de contraer nupcias. Decidió darle utilidad al estambre en lugar de desperdiciarlo y rabiosamente tejió y lloró y tejió, hasta que en la madrugada terminó la colcha y se la echó encima. De nada sirvió. Ni esa noche ni muchas otras mientras vivió logró controlar el frío” (19).

Los sentimientos a través de la comida

Pastel de boda

- “Cubrió con el turrón lo mejor que pudo el pastel y se fue a su cuarto, con un fuerte dolor de pecho. Lloró toda la noche y a la mañana siguiente no tuvo ánimos para asistir a la boda” (35).
  - “Una inmensa nostalgia se adueñaba de todos los presentes en cuanto le daban el primer bocado al pastel. Inclusive Pedro, siempre tan propio, hacía un esfuerzo tremendo por contener las lágrimas. Y Mamá Elena, que ni cuando su esposo murió había derramado una infeliz lágrima, lloraba silenciosamente” (38).
-

Codornices en salsa de pétalos de rosa

- “Parecía que el alimento que estaba ingiriendo producía en ella un efecto afrodisíaco pues empezó a sentir que un intenso calor le invadía las piernas. Un cosquilleo en el centro de su cuerpo no la dejaba estar correctamente sentada en su silla” (50).
  - “El calor que despedía su cuerpo era tan intenso que las maderas empezaron a tronar y a arder” (53).
  - “El olor a rosas que su cuerpo despedía, había llegado muy muy lejos...” (53).
  - [a Juan] “una fuerza superior controlaba sus actos...lo guiaba el olor del cuerpo de Gertrudis” (54).
-

Los Fantasmas

“Mamá Elena entró furiosa a la habitación y le dijo:

-Pedro y tú son unos desvergonzados. Si no quieres que la sangre corra en esta casa, vete a donde no puedas hacerle daño a nadie, antes de que sea demasiado tarde.

-La que se debería ir es usted.

-No lo voy a hacer hasta que te comportes como una mujer de bien, ¡o sea decentemente!

-¿Qué es comportarse decentemente? ¿Cómo usted lo hacía?

-Sí.

-¡Pues eso es lo que hago! ¿O no tuvo usted una hija ilícitamente?

-¡Te vas a condenar por hablarme así!

-¡No más de lo que usted está! ...¡la odio, siempre la odié!” (200).

El mito

“Si por una emoción muy fuerte se llegan a encender todos los cerillos que llevamos en nuestro interior de un solo golpe, se produce un resplandor tan fuerte que ilumina más allá de lo que podemos ver normalmente y entonces ante nuestros ojos aparece un túnel esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al momento de nacer y que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino. El alma desea reintegrarse al lugar de donde proviene, dejando al cuerpo inerte” (245).

El final

“Poco a poco su visión se fue aclarando hasta que ante sus ojos apareció nuevamente el túnel. Ahí, a la entrada, estaba la luminosa figura de Pedro, esperándola. Tita no dudó. Se dejó ir a su encuentro y ambos se fundieron en un largo abrazo y experimentando nuevamente el clímax amoroso partieron juntos hacia el edén perdido. Ya nunca más se separarán”.

“En ese momento los cuerpos ardientes de Pedro y Tita empezaron a lanzar brillantes chispas. Éstas encendieron la colcha que a su vez incendió todo el rancho. ¡Qué a tiempo habían emigrado los animales, para salvarse del incendio! El cuarto oscuro se convirtió en un volcán voluptuoso”(247).

Conclusión

Como el agua para el chocolate, es una novela que transmite al resto del mundo parte de la cultura mexicana a través de la gastronomía. Esquivel demuestra su gran capacidad de escritura usando el realismo mágico a través de recetas, tradiciones y remedios caseros. En su novela es capaz de presentar la interesante vida de cada uno de los personajes atrayendo y manteniendo la atención del lector mediante el uso de elementos mágicos, fantásticos, irreales y sobrenaturales. Desde su primera página hasta la última, logra impregnar rasgos del realismo mágico. Existen muchos ejemplos del realismo mágico en su novela sin embargo es importante mencionar que no todos ellos son presentados en esta investigación.

Bibliografía

Primary sources:

Esquivel, Laura. *Como Agua Para Chocolate : Novela De Entregas Mensuales, Con Recetas, Amores Y Remedios Caseros*. México, D.F.: Planeta, 2003.

Esquivel, Laura. *Like Water for Chocolate : A Novel in Monthly Installments, with Recipes, Romances, and Home Remedies*. New York: Anchor Books, 1995.

Secondary sources:

Aguilera, Ana María Leiva. *La Construcción Del Realismo En Algunas Obras De La Narrativa Hispanoamericana Del Siglo XX*. n.p.: 2014.

Ayora, Jorge, and E. Dale Carter. "Antología Del Realismo Magico." *The Modern Language Journal*, 56.8 (1972): 532.

Camayd-Freixas, Erik. "Realismo Magico Y Primitivismo En La Novela Hispanoamericana De Alejo Carpentier, Miguel Angel Asturias, Juan Rulfo Y Gabriel Garcia Marquez." , (1995): .

D'Amato, M. "The Narrative Art of Massimo Bontempelli." , (1969):

Faris, Wendy. *Ordinary Enchantments : Magical Realism and the Remystification of Narrative*. Nashville: Vanderbilt University Press, 2004.

Magical Realism : Theory, History, Community. Durham, N.C.: Duke University Press, 1995.

¡Muchas Gracias!
