

La contradicción y la falta del individuo en el capitalismo

por

Margaret M. Knudsen

A paper presented in partial fulfillment for honors
in the Department of Spanish

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH

May 4, 2015

David Colbert-Goicoa

Faculty Adviser

La relación entre el surrealismo, el realismo mágico y el capitalismo es interesante, pero difícil. Los tres son distintas y poderosas; sin embargo, existe una relación poderosa entre los tres: el individuo. Los temas y las formas del surrealismo y realismo mágico son perfectos para criticar el capitalismo porque son totalmente el opuesto de los valores del capitalismo. Aunque son opuestos, hay hilos entre los tres, especialmente en relación al individuo. El surrealismo se enfoca en los pensamientos y la imaginación del individuo. Para analizar el surrealismo, vamos a usar la colección de poesía *Poeta en Nueva York* por Federico García Lorca. Esta colección compara el individuo y la imaginación al poder del capitalismo. Para el realismo mágico, vamos a usar *Cien años de soledad* por Gabriel García Márquez. Esta novela demuestra lo que pasa cuando el capitalismo no entiende la cultura de un individuo. El realismo mágico se enfoca en la importancia de la cultura al individuo, y el capitalismo ve el individuo como parte de una maquina más grande, el mercado y la economía. El surrealismo y el realismo mágico son las formas perfectas para criticar el capitalismo porque subrayan las contradicciones en el capitalismo y la falta de la imaginación por el individuo. El capitalismo es un sistema de reglas y de orden sin la imaginación. El surrealismo y el realismo mágico subrayan la importancia de la imaginación en la vida.

Para empezar, es importante a definir los términos claves del argumento: el capitalismo, el surrealismo, y el realismo mágico. Existe una variedad de definiciones para estos términos, así que, vamos a subrayar los elementos importantes para este argumento. Principalmente, el capitalismo es un sistema económico, pero hay elementos sociales de este sistema también. Por el lado económico, la teoría del capitalismo cree que el sistema existe para el beneficio de la economía. Se enfoca en el mercado y en la producción de los bienes y servicios y la relación entre el productor y el cliente (Roy 1132). Es la teoría que un mercado prospero tiene sus

fundaciones en el consumismo. Es la razón por la cual los valores del capitalismo crean la idea que el mercado puede darnos igualdad, si nosotros compramos y consumimos los productos. Igualmente, el mercado solo puede tener éxito si el gobierno no interviene. Es la idea de que un mercado libre puede rectificar los problemas no solo económicos, sino sociales también.

Por el lado social, el capitalismo proyecta el espíritu capitalista. Este espíritu es la proyección de la vida ideal. Crea una fantasía sobre el capitalismo, y la idea de que si se es parte del sistema, se va a recibir esta vida perfecta. En un ensayo económico por Yulei Luo, William T. Smith, y Heng-Fu Zou, ellos describen este fenómeno de la vida perfecta como “keeping up with the Joneses” (Lou, Smith, Zou 552). Esta es la idea de que hay un nivel óptimo para la vida, y para obtener esta vida, se tiene que consumir y ganar dinero. Es una fantasía que tiene las raíces en las cosas materiales y la idea de que el bienestar de la vida está medida en la cantidad de las cosas. El capitalismo es la atracción a una vida de la riqueza, y por lo tanto, la alegría.

Sin embargo, en este sistema de producción y consumismo, no hay espacio para la imaginación del individuo. El capitalismo es un sistema para el estado y el mercado, obviamente es más complejo que esto, pero para este argumento, vamos a enfocarnos en esta relación. Los deseos y el bienestar de los ciudadanos no son los objetivos primarios. El espíritu capitalista parece como los deseos de la gente, pero hay más de la vida que las cosas materiales. Esta es la contradicción del capitalismo. Es un sistema para la gente, no de la gente. El capitalismo es un método para mejorar la vida, pero no existe los sistemas de apoyo. La fantasía del capitalismo es la oportunidad para una vida mejor. Existe un sentido de libertad en un sistema como el capitalismo. El mercado es libre, y se tiene la libertad a cambiar su vida, pero al mismo tiempo, este sistema no apoya los programas sociales. No es como el sistema de un estado de bienestar, no existen programas sociales. Solo existe la oportunidad para crear una vida mejor, pero no hay

los sistemas de apoyo. El capitalismo y el espíritu capitalista proyectan la fantasía de la vida perfecta en las cosas materiales; sin embargo, la fantasía real existe en la mente, el surrealismo, y la vida diaria, el realismo mágico.

Como el capitalismo, el surrealismo no tiene solo una definición. Entonces, vamos a enfocarnos en dos elementos claves del surrealismo: la tensión y la voz profética. En general, el surrealismo es un movimiento literario y artístico, pero es un movimiento ancho. Generalmente, el surrealismo es el rechazo de lo que está aceptado por la sociedad y un enfoque en los sueños, los deseos, y los compartimientos raros; en resumen, las expresiones inaceptables a la sociedad. E. San Juan, Jr. describe el surrealismo como un método, “to destroy bourgeois morality and class inequality, uphold the freedom of the imagination, and release the libidinal energies dammed up in the psyche...to lay the groundwork for a society founded on liberty and justice” (San Juan 31). Los surrealistas ven la estructura de la sociedad como una forma de opresión. Bajo estas reglas, el arte y las personas sufren. San Juan usa algunas ideas de Antonio Gramsci, un marxista y político italiano, para discutir las metas del surrealismo. Gramsci ve el surrealismo en el mismo estilo del comunismo, entonces, algunas de las ideas son las mismas. San Juan cita las palabras de Gramsci para explicar el comportamiento de las personas: ““One’s real nature’ can be taken to be the sum of one’s animal instincts, and what one tries to appear as” (San Juan 32). Es decir, los instintos son una parte clave de la composición de una persona, pero las reglas de la sociedad demandan un control de estos instintos. Entonces, el surrealismo es el método para liberar la persona especialmente en relación a la imaginación.

La subconsciencia y los sueños son el vehículo del surrealismo porque las reglas de la sociedad no pueden controlar las cosas tan abstractas. En los dos, existe la libertad de la imaginación, pero la imaginación puede sufrir bajo de las reglas de la sociedad. André Breton

discute como la sociedad puede infectar la imaginación. Él escribe, “the imagination which knows no bounds is henceforth allowed to be exercised only in strict accordance with the laws of arbitrary utility” (Breton 4). Entonces, Breton está describiendo como la sociedad puede cambiar nuestros pensamientos, las creaciones de la imaginación. Existe la posibilidad para creatividad inhibida, y esta es la meta del surrealismo. Breton argumenta que, “our brains are dulled by the incurable mania for wanting to make the unknown known, classifiable” (Breton 9). Hay miedo en la imaginación y en los pensamientos libres. Sin embargo, los surrealistas dicen que en estos momentos de libertad, existen las cosas más creativas de la vida. En los sueños y la subconsciencia hay un “future resolution of these two states, dream and reality, which are seemingly so contradictory, into a kind of absolute reality, a surreality” (Breton 14). Es decir que en la imaginación, que se manifiesta en los sueños y en la subconsciencia, hay otra realidad. En esta realidad, las reglas de la sociedad no tienen un impacto.

El surrealismo rechaza lo que es aceptado y la sociedad en la forma además de los temas. San Juan argumenta que los temas del surrealismo “need to be articulated through new grammar and syntax of art...new stylistic breakthroughs that would subvert the corrupting control of the rational logocentric mind” (San Juan 34). O sea que los temas radicales de los surrealistas están expresadas en la forma también. El surrealismo no es una rotura solamente con las ideas aceptables, sino también es una rotura con todo lo que parece normal. En su ensayo, “Surrealism and Surrealisms”, Albert Cook escribe que “letting images dominate, liberating them somewhat from rational syntax, forces the cognition to open up for connections” es lo que marca el surrealismo (Cook 32). Con el rechazo de las ideas normales, el lector puede entender la meta de los surrealistas.

Hay dos elementos claves del surrealismo que son lo más importantes a este argumento: la contradicción del surrealismo y la voz profética. En *Poeta en Nueva York* por Federico García Lorca, estos dos elementos definen su punto de vista sobre el surrealismo. En esta colección de poesía, el surrealismo es más que un enfoque en la contradicción entre la mente y las acciones y la imaginación del individuo.

La tensión en el surrealismo se manifiesta en la fricción entre la subconsciencia y la consciencia y como esta ficción está reflejada en la sociedad. En la colección *Poeta en Nueva York*, Lorca usa esta tensión para criticar no solo el capitalismo, sino la ciudad de Nueva York. En esta colección, la tensión existe entre la apariencia de los beneficios del capitalismo, como el dinero, la modernidad, etcétera. y la realidad, como la pobreza, la diferencia en la riqueza y la falta de la voz para el individuo. También, esta tensión existe en la fricción entre lo que pensamos y lo que hacemos. En sus poemas, Lorca se enfoca en la falta de vida en la gente. Sin embargo, esta falta existe porque vivimos en una sociedad canibalística y no hay espacio para los emociones.

La contradicción entre los beneficios del capitalismo y la realidad se manifiesta en la falta de la imaginación. Es su poema, “Vuelta de paseo”, Lorca discute este tema. Él escribe, “entre las formas que van hacia la sierpe/ y las formas que buscan el cristal, / dejaré crecer mis cabellos” (Lorca 4). La voz poética está diciendo que en Nueva York, solo existe la gente idéntica que va al metro, la sierpe, para llegar a sus trabajos en los edificios de cristal. La voz, después de un paseo, está en el medio, parte de la sociedad, pero afuera de la vida diaria del trabajo. También, el contraste entre los que están trabajando y la voz poética parece en las apariencias de los dos. Los trabajadores tienen las caras sin barbas y los pelos cortos, al revés, la voz poética dice “dejaré crecer mis cabellos” (Lorca 4). Es decir, en contraste, y posiblemente en

reacción, la voz poética tiene los cabellos largos. La voz poética representa los pensamientos de la subconsciencia; los pensamientos de la imaginación y de la libertad. Los cabellos largos son la manifestación de esta diferencia. La voz representa las posibilidades de la imaginación. Sin embargo, al mismo tiempo, los cabellos representan la fricción entre la conciencia y la subconsciencia. La conciencia se manifiesta en los trabajadores. Ellos deciden dedicar sus vidas a la sierpe y al cristal. Es decir, dedican sus vidas a una existencia sin imaginación. La voz poética, en contraste, es la manifestación de la subconsciencia. Él es parte de la vida de los trabajadores, pero también, él existe afuera de la porque tiene la imaginación activa.

La diferencia entre la voz poética y la gente de la sociedad se representa en la descripción de los maniqués. En un artículo de Susan G. Polansky, ella escribe, “Mannequins impersonate the human figure and at times bear special resemblances to trees” (452). Entonces, cuando Lorca escribe “Con el árbol de muñones que no canta/ y el niño con el blanco rostro de huevo”, es posible que él esté criticando la falta de la naturaleza en la vida que se manifiesta en los maniqués (Lorca 4). Los árboles que no cantan son la muerte de la imaginación porque el maniqué del “niño con el blanco rostro de huevo” es la idea de belleza en esta sociedad. Entonces, la belleza para la gente de Nueva York, existe en algo falso, en las cosas artificiales. La naturaleza, como la imaginación, es silvestre. La subconsciencia no tiene un orden o una explicación y no podemos controlar la naturaleza. En contraste los árboles de la conciencia de la sociedad, son los maniqués, objetos de orden y control. Lorca continúa la muerte de la imaginación con la estrofa, “Con todo lo que tiene cansancio sordomudo/ y mariposa ahogada en el tintero” (Lorca 4). La gente que tiene cansancio sordomudo son los maniqués porque no tienen reacciones o emociones, no hablan ni piensan, solo existen. Al contrario, la mariposa es el símbolo de la belleza de la naturaleza. Es simple y tranquila, pero también es parte de la libertad

del mundo salvaje. Con la muerte de la mariposa en una construcción de la sociedad, el tintero, Lorca está diciendo que la sociedad sordomuda está matando la belleza de no solo la naturaleza libre, pero la imagen de los artes también. Entonces, el enfoque en lo que podemos controlar y explicar, la imaginación de la naturaleza y la imaginación no existen.

El surrealismo subraya la contradicción porque es una construcción de la sociedad, sino también se enfoca en las cosas que no tienen una explicación. La conciencia quiere existir en el mundo de los trabajadores. E. San Juan Jr. escribe, “Surrealists criticized the ‘common sense’ rules and practices of everyday life...surrealists regarded the unconscious glimpsed in dreams, fantasies, and irrational behavior as the repository of utopian possibilities” (San Juan 34). Con la fricción entre la realidad y la imaginación, es claro que no existe orden en nuestras vidas. Esta sociedad tiene orden y control. Todos tienen la misma vida diaria enfocada en el trabajo. También, la naturaleza existe en las construcciones de la sociedad, como los maniqués. La belleza de la naturaleza se manifiesta en las cosas materiales. Sin embargo, la subconsciencia existe en un mundo sin orden y explicación. No hay una manera para controlar las imaginaciones y los pensamientos. Todos tenemos estos pensamientos abstractos, pero en las vidas, somos creaturas del control y del orden.

La tensión del surrealismo existe no solo en la muerte de la imaginación, sino en la forma también. En un ensayo de Albert Cook, él escribe sobre los “Free-floating images in the works of poets who adhere to a rational frame for the poem but permit it to be invaded by images whose signification cannot be referred easily to the argument of the poem”, describiendo la contradicción del surrealismo, especialmente de la poesía de Lorca (Cook 30). Lorca usa una forma específica de estructura y orden, pero las imágenes entre esta forma de orden son abstractas. Es decir, la forma y las imágenes son parte de la contradicción porque refleja la

fricción entre la conciencia, la forma del poema, y la subconsciencia, las imágenes absurdas del poema.

En “Danza de la muerte”, Lorca ilustra esta técnica. Él está describiendo la vida del Wall Street después del desplome de octubre 1929, una vida mercada por la muerte (Harvard 449). El poema tiene cuatro estrofas que empiezan con “El mascarón. ¡Mirad el mascarón!” estas estrofas son pausas entre las estrofas principales. Hay trece estrofas principales, en secciones de cuatro, cuatro, cinco. En cada sección de estrofas principales, Lorca usa imágenes absurdas para criticar Wall Street. Esta es la tensión del surrealismo. Hay imágenes absurdas en una forma tan lógica. Por ejemplo en “Danza de la muerte”, Lorca escribe, “El aire de la llanura, empujado por los pastores, / temblaba con un miedo de molusco sin concha” (Lorca 44). Al principio, no tiene sentido, no hay una explicación lógica. En las imágenes abstractas, Lorca está describiendo el miedo de la gente que existe después del desplome de Wall Street. Los pastores en el oeste no están seguros en sus trabajos ni en sus futuros, entonces, se sienten como los moluscos sin conchas. La imagen es abstracta y compleja, pero la estructura del poema es lógica. Este es la contradicción del surrealismo, el contraste entre lo abstracto y lo real, sin duda como la subconsciencia y la consciencia.

La contradicción del surrealismo que se manifiesta en la fricción entre la conciencia y la subconsciencia es presente en la lucha entre la forma y las imágenes. Es como ha escrito Albert Cook en su ensayo, que las imágenes libres de los surrealistas existen entre un marco racional, pero también en “letting images dominate, liberating them somewhat from rational syntax, forces the cognition to open up for connections”, los surrealistas pueden continuar la importancia de la contradicción (Cook 30/32). O sea que la contradicción entre nuestros pensamientos y nuestras acciones se manifiesta en las imágenes abstractas en una forma racional. Es como sí la forma del

poema fuera el exterior de la persona y las imágenes fueran los pensamientos. La contradicción no es algo negativo, sino que subraya la contradicción en nuestras vidas.

El segundo elemento clave de la definición de este ensayo es la presencia de una voz profética. Robert Harvard escribe en su ensayo “Lorca’s Mantic Poet in New York” que la voz profética existe como un “shaman-like interpreter endowed with quasi-supernatural powers who knows suffering through personal experience” (Harvard 445). En este sentido, la voz profética es parte del mundo real y el mundo abstracto. En el mundo real, la voz profética sufre con nosotros, pero al mismo tiempo, la voz profética existe como un guía a una vida mejor.

La colección de *Poeta en Nueva York* tiene un profundo sentido del sufrimiento. La voz profética es la manera de demostrarlo, pero también, presente la forma de escapar: la imaginación y lo absurdo. La voz profética es el narrador de esta colección de poemas y en sus imágenes absurdas, ofrece una realidad alternativa. En su ensayo, San Juan escribe, “The moments of creation and destruction coalesce in the surrealist technique of creating the marvelous and precipitating a new altered understanding of reality” (San Juan 35). Para Lorca, la voz profética provee lo maravilloso de la vida diaria en Nueva York y crea el espacio para un nuevo conocimiento de la realidad. Sin embargo, la voz empieza con la destrucción y el profundo sentido del sufrimiento. En “La aurora”, Lorca escribe, “La aurora llega y nadie la recibe en su boca / porque allí no hay mañana ni esperanza posible”. En esta manera, la voz profética está describiendo la falta de esperanza en la vida diaria y posiblemente la destrucción de la imaginación (Lorca 73). El poder del sufrimiento ha matado la belleza de la aurora y crea la idea que no hay algo afuera de esto. La voz continúa para decir, “la luz es sepultada por cadenas y ruidos / en impúdico reto de ciencia sin raíces”, así que, los sonidos del trabajo silencian la belleza de la luz de la mañana (Lorca 73). La tristeza de esta imagen no es solo la muerte de la

belleza, sino la implicación que la gente está trabajando antes de la aurora. La idea de que solo existe el trabajo y el resto fue destruido.

El sufrimiento existe en las vidas personales también con la destrucción de las emociones. En “Doble poema del lago Edén”, la voz profética describe una vida sin amor. No es decir que no existe el amor, sino que no hay un espacio para ello. La voz dice, “Pero no quiero mundo ni sueño, voz divina, / quiero mi libertad, mi amor humano / en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera. / ¡Mi amor humano!” (Lorca 78). En esta estrofa es obvio que la voz profética está ahogándose en la falta de expresión en este mundo. El sufrimiento es la fuerza más poderosa en la vida de la gente. Esta es la destrucción en lo maravilloso (con las imágenes abstractas que discutimos antes) para crear el espacio para esta realidad alternativa. La voz profética está sufriendo con nosotros pero también existe, “allí donde flota mi cuerpo entre los equilibrios contrarios” (Lorca 78). En los equilibrios contrarios, la voz profética puede ofrecer una realidad alternativa del amor, la imaginación, y la libertad.

La creación que ha mencionado San Juan existe para la voz profética en la aceptación de los deseos. En “Vuelta de paseo”, la voz profética dice “Asesinado por el cielo”, pero, luego en la colección, hay un poema que se llama “cielo vivo” (Lorca 4). En este poema, la voz profética se enfoca en las posibilidades de la vida. La voz dice, “Yo no podré quejarme / si no encontré lo que buscaba; / pero me iré al primer paisaje de humedades y latidos / para entender que lo que busco tendrá su blanco de alegría / cuando yo vuele mezclado con el amor y las arenas” (Lorca 80). O sea que la voz profética ofrece esta alegría en la naturaleza, en el paisaje de humedades y latidos. Además, existe el sentido de lo absurdo. La idea de volar en conjunción al descubrimiento de la naturaleza es la creación del surrealismo en la voz profética. La naturaleza parece como una realidad alternativa.

Esta realidad alternativa existe al final del “Danza de la muerte”. La voz profética describe el poder de la naturaleza en relación a Wall Street. La imagen, “que ya la Bolsa será una pirámide de musgo” crea la idea de que la realidad alternativa, la naturaleza, puede tener una influencia en la realidad destructiva (Harvard 449). Con esta creación de la magia de la naturaleza como una realidad alternativa, la voz profética ofrece un escape de la realidad destructiva.

Para resumir, el surrealismo es la mezcla de la tensión entre la conciencia y la subconsciencia manifiesta de la muerte de la imaginación y la forma de la poesía y también es la existencia de la voz profética como una creación de una realidad alternativa. Finalmente, como el capitalismo y el surrealismo, el realismo mágico tiene una variedad de definiciones. Para esta tesis, el primitivismo y la voz profética son los elementos más importantes. El realismo mágico es más difícil a definir porque no es un movimiento artístico, es más como una forma de narrar. Sin embargo, como el surrealismo, el realismo mágico tiene fricción con el capitalismo.

En el realismo mágico, lo fantástico es completamente normal. Gloria Jeanne Bodtorf Clark discute este tema en su ensayo, “Big Mama in Postmodern Society: Tracing Magical Realism in Popular Culture”. Ella escribe que “the realist text itself has yielded the magical. In the truest sense, the magical finds root in the real” (Clark 76). Es decir, la vida tiene elementos mágicos y el realismo mágico solo subraya estos elementos. No es la fantasía, pero demuestra la posibilidad de lo fantástico en nuestras vidas. Clark cita las ideas de García Márquez en su explicación del realismo mágico. Él discute el origen de la magia en su vida y cita los mitos y las tradiciones de su familia transatlántica. García Márquez ha pensado que, “the Caribbean region and Brazil are unique with a culture woven of strands from indigenous peoples as well as Spain and Africa. Each of these cultural influences has its own relationship to the magical, as

evidenced in customs, traditions and rituals” (Clark 78). Es decir que la magia en sus obras no es la fantasía, sino una expresión de la cultura latinoamericana.

El realismo mágico está aceptado como una forma de fantasía para los autores de América Latina. Es una forma de narrar, pero tiene algunas técnicas: el juego con tiempo y lo fantástico que parece normal son los más importantes. Las obras del realismo mágico no tienen una cronología normal, especialmente en *Cien años de soledad* por Gabriel García Márquez. Sin embargo, esta es parte de la fantasía. Nuestras memorias no tienen una secuencia, entonces, no es tan raro que una novela puede imitar nuestras memorias. Camayd-Freixas argumenta que, “el punto de vista es una categoría primaria del discurso narrativo, ya que determina muchos de los demás aspectos formales de la obra, desde su lenguaje hasta su composición” (Camayd-Freixas 52). En efecto, la narrativa de círculos y los saltos del tiempo, crean parte del sentido de la fantasía en las obras con el realismo mágico. Scott Simpkins argumenta que, “the text always disappears into itself, an envelope of infinite beginnings forever grounded by the medium it employs to escape the textual dead end” (Simpkins 152). Sin la estructura del tiempo, siempre hay esta duda de lo que es real y lo que es lo fantástico. En consecuencia, esta es parte de las raíces del realismo mágico. Las cosas normales, como los saltos de los pensamientos, parecen mágicos.

Afuera de las ideas generales del realismo mágico, hay dos elementos esenciales para este argumento. El punto de vista del primitivismo y la voz profética. En *Cien años de soledad* por Gabriel García Márquez, estos elementos crean una forma del realismo mágico que no solo subraya la magia en la vida, sino especialmente la magia en la vida latinoamericana.

El primitivismo, principalmente, es una idea de Erik Camayd-Freixas. Él dice, “el realismo mágico no es una ‘escuela’ ni un ‘movimiento’ literario. Es algo mucho más complejo e

interesante” (Camayd-Freixas 50). Parte de esta complejidad es el punto de vista del primitivismo. El primitivismo es “la desfamiliarización de lo real y familiaridad de lo prodigio”, o sea que con el punto de vista primitivo, las cosas de la vidas modernas parecen extraños. Esta idea tiene su raíz en la idea de que el realismo mágico es parte de los mitos indígenas, como he mencionado. En *Cien años de soledad*, García Márquez presenta objetos normales como cosas tan raras y fantásticas. La novela empieza con la descripción del mundo, “el mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre” (García Márquez 9). Sigue que el primitivismo, como un punto de vista, puede subrayar la mágica en la vida. El narrador, desconocido a este punto en la novela, nos da la idea del encuentro y la necesidad a nombrar todo. Crea un sentido de asombro con el mundo. El sentido del paisaje de la novela es mágico. Parece primitivo, porque normalmente en las novelas, todo es conocido.

El gran ejemplo de la desfamiliarización en la novela es el descubrimiento del hielo por la familia Buendía. García Márquez lo presenta como algo fascinante. “Dentro sólo había un enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo” (García Márquez 28). Esta descripción da un sentido se asombra a algo tan simple. En el mundo moderno, el hielo no es algo fantástico, pero en el mundo de los Buendías, parece como “el gran invento de nuestro tiempo” (García Márquez 29). Con el primitivismo, las cosas normales recuperan su gloria.

En los mitos, las cosas sobrenaturales parecen normales. Los mitos no funcionan como una explicación o una justificación de las cosas raras, sino una manera para recordarlos. Con tiempo, los eventos sobrenaturales parecen más y más abstractos, y ahora, son mitos (Camayd-Freixas 61). En *Cien años de soledad* esta idea del mito existe en el miedo del parto de un niño con “una cola de cerdo” (García Márquez 31). Úrsula Buendía cree que si se casa con su primo,

van a tener un hijo con una cola de cerdo. En el contexto de la novela, este es un ejemplo del algo sobrenatural que cambia a una leyenda.

La voz profética de *Cien años de soledad* se manifiesta en el personaje de Melquíades, el gitano. Como el narrador profético en *Poeta en Nueva York* es parte del mundo real y parte del mundo abstracto. Melquíades trae no solo las invenciones a Macondo y la familia Buendía, sino la idea y la obsesión de la alquimia. Las invenciones no mantienen una importancia a la familia, pero la alquimia, o la idea de reflexión para mejorar si mismo, queda con la familia. De cada generación, una persona reside en el cuarto de Melquíades para entender su manuscrito. También, para cada persona que vive en el cuarto, Melquíades aparece para ayudar. Durante la generación de Aureliano Segundo, él dice, “Melquíades le hablaba del mundo, trataba de infundirle su vieja sabiduría, pero se negó a traducir los manuscritos” (García Márquez 224). Melquíades solo existe después de su muerte en las páginas de sus manuscritos. Entonces es parte del mundo de los Buendías, pero no existe afuera de su cuarto.

Como la voz profética en la colección de Lorca, Melquíades sirve como guía para la familia Buendía. En su cuarto de alquimia, Melquíades existe para ayudar la próxima generación con los manuscritos. No dice la respuesta, sino da los métodos para llegar a la respuesta. Al final, sabemos que los manuscritos son la historia destructiva de la familia Buendía. Por lo tanto, los consejos de Melquíades tienen el mismo sentido de las observaciones del narrador en *Poeta en Nueva York*. Son un escape del mundo corrupto de los Buendías. Sin embargo, es el trabajo de los Buendías seguir los consejos.

Además, el juego de tiempo ayuda con este sentido de Melquíades como una voz profética. Él parece en todas las partes de la novela, desde los saltos en tiempo. Entonces, Melquíades como narrador sabe lo que va a pasar y lo que ha pasado. Es decir, Melquíades es un

guía para la familia Buendía, y también es el guía del lector. En resumen, el realismo mágico tal como lo practica García Márquez es el punto de vista del primitivismo con una voz profética. El primitivismo da el sentido de asombro de la vida diaria, y el personaje de Melquíades sirve como guía entre los elementos mágicos y reales.

Entonces, con estas definiciones del capitalismo, el surrealismo, y el realismo mágico, podemos discutir las críticas del capitalismo que existen en estas definiciones del surrealismo y el realismo mágico. La primera crítica es que el surrealismo y el realismo mágico no son solo la fantasía. Es decir, estos elementos reconocen la magia en la vida y en la imaginación que el capitalismo rechaza. La segunda crítica es que la voz profética existe como un guía para salvar la gente del sistema. El guía es importante porque es una figura que es parte del mundo real, pero, el sistema no puede controlarlo. El surrealismo y el realismo mágico son métodos útiles para criticar el capitalismo porque son los epítomes de la falta de control y la libertad de la vida.

El surrealismo y el realismo mágico tienen elementos abstractos y cosas que parecen fantásticas, pero no es lo irreal. Los dos tienen sus raíces en la realidad. El surrealismo es la manifestación, en arte, de la contradicción entre la subconsciencia y la consciencia. La subconsciencia existe con la imaginación y los sueños. Estos son los deseos que queremos expresar, pero nunca los hacemos. ¿Y porque? Porque las reglas de la sociedad bajo del capitalismo no tienen un espacio para los elementos abstractos. El capitalismo, y el mundo bajo de lo, solo entiende las cosas con un precio, las cosas del mercado. Es decir, algo que no existe en el mundo del mercado, no existe para ellos. Sin embargo, es imposible decir que los pensamientos y los sueños no son reales y solo son partes de la imaginación. Los pensamientos y sueños pueden ser abstractas, y pueden saltar del tiempo, pero existen. La contradicción reside en la fricción contra los deseos, la subconsciencia, y las acciones, la consciencia. Es nuestra culpa

que existimos en un mundo de contradicciones. El capitalismo parece como el sistema mejor. Es la forma económica para resolver todas las diferencias de la riqueza y establece el mercado. El capitalismo proyecta la fantasía de una vida perfecta, pero es una fantasía de cosas materiales. En contraste, el surrealismo ofrece un espacio para la imaginación y la expresión libre de los deseos. Esta es la razón por la cual que el surrealismo es un método útil para criticar el capitalismo. Existe afuera de las reglas y el control de la sociedad y subraya la contradicción del capitalismo.

La muerte de la imaginación que hemos discutido antes demuestra como el capitalismo no es el sistema para la gente, solo un sistema que controla la gente. Usa la fantasía de una vida perfecta para crear esclavos de Wall Street y del dinero. El narrador en *Poeta en Nueva York* reconoce la diferencia entre “las formas que buscan el cristal” y él con sus cabellos largos (Lorca 4). Los trabajadores han dejado sus imaginaciones para la posibilidad a ganar dinero suficiente para crear una vida mejor. El surrealismo ofrece un método diferente; una vida mejor por la imaginación y la libertad de los pensamientos. El surrealismo es un rival de los valores del capitalismo porque ofrece una libertad que el dinero no puede comprar: la libertad de la imaginación.

El realismo mágico también critica la contradicción del capitalismo. El surrealismo se enfoca en la fricción entre la subconsciencia y la consciencia y como ellos se manifiestan. Sin embargo, el realismo mágico se enfoca en la falta de la magia en la vida del capitalismo. Es como la muerte de la imaginación, pero el primitivismo ofrece la misma crítica en una forma diferente. Porque el primitivismo del realismo mágico nace del asombro y este asombro no existe en el mundo do capitalismo. El realismo mágico ofrece la magia de la vida diaria que el mundo real rechaza. El realismo mágico da entusiasmo a la vida diaria. Las cosas sin explicaciones y las cosas nuevas son fantásticas, pero, al mismo tiempo, son reales. Lorca describe la falta del

entusiasmo en sus poemas. Sí, no es el realismo mágico exactamente, pero tiene el mismo sentido.

El capitalismo no suena como el primitivismo del realismo mágico porque existe en una sociedad moderna. No existe el asombro de las cosas nuevas. Las únicas cosas que tienen valor son las que se pueden vender. Las cosas nuevas, que en el punto de vista de realismo mágico posiblemente parecen fantásticas, posiblemente no tienen valor para la sociedad del consumo. En *Cien años de soledad*, la gente de Macondo acepta la fantasía del capitalismo con la llegada del tren y de la compañía bananera. Estos elementos representan la modernidad y la posibilidad para crear una vida mejor. Sin embargo, porque ellos solo entienden la vida con magia, no pueden sobrevivir en un sistema tan duro como el capitalismo. El capitalismo se supone que es el mejor sistema para la gente, pero, este sistema no acepta las cosas raras y nuevas. Entonces esta contradicción es el espacio en que el realismo mágico puede criticar el capitalismo. El primitivismo del realismo mágico celebra las cosas abstractas y nuevas porque existe la posibilidad para cambiar la vida. Desafortunadamente, si no hay un precio obvio, el capitalismo lo rechaza.

El rechazo de la fantasía por el capitalismo subraya la contradicción del sistema. No existe un método para controlar y consumir lo absurdo, entonces, no es parte del sistema. Sin embargo, la fantasía de la vida y de los pensamientos son elementos claves de una persona. Entonces, es decir que el sistema para la gente, el capitalismo, rechaza elementos fundamentales de una persona, la imaginación y el asombro de la vida.

Con el rechazo de estos elementos fundamentales de la imaginación y el asombro de la vida el capitalismo crea el sentido de sufrimiento. En el surrealismo se representa el sufrimiento

de la mente y la imaginación. El realismo mágico representa el sufrimiento del cuerpo. Entonces, para los dos, la voz profética existe para guiar a la gente a una realidad alternativa.

El surrealismo critica este sufrimiento de la mente con la voz profética como el narrador. Él describe como la gente de Nueva York son esclavos a Wall Street y a la fantasía del capitalismo. En “Danza de la muerte”, la voz profética dice, “el mascarón bailará entre columnas de sangre y de números, / entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados” (Lorca 42). La voz profética está comparando la vida libre del mascarón con la esclavitud de los trabajadores. La imagen de la sangre nos da el sentido de un sufrimiento profundo. La imagen de la muerte continúa con la estrofa: “Pero no son los muertos los que bailan, / estoy seguro. / Los muertos están embebidos, devorando sus propias manos. / Son los otros los que bailan con el mascarón y su vihuela; / son los otros, los borrachos de plata, los hombres fríos” (Lorca 44). Los trabajadores muertos no necesitan bailar con las viuelas más porque ellos son libres en sus muertes. Sin embargo, los vivos necesitan continuar el baile.

La voz profética describe todo esto, pero solo ofrece la realidad alternativa en la naturaleza porque en la naturaleza no existe el control. Al final del poema, la voz profética describe la toma de Wall Street por la naturaleza, “que ya la Bolsa será una pirámide de musgo / que ya vendrán lianas después de los fusiles / y muy pronto, muy pronto, muy pronto” (Lorca 46). Con esta imagen, existe la esperanza que algo puede cambiar las vidas. La voz profética ofrece la imaginación poderosa en la forma de la naturaleza. La imaginación no tiene el control, y la naturaleza también es salvaje.

El sufrimiento en Nueva York es mental. Los cuerpos de las personas están viviendo, son las mentes que están muertas. Entonces, el surrealismo, una construcción de la mente, es un método útil para criticar el ataque de la mente por la institución del capitalismo. Al revés, el

realismo mágico es una construcción de las cosas físicas. Es parte de la cultura no solo de la mente, entonces, el ataque del capitalismo al realismo mágico es físico.

El capitalismo en *Cien años de soledad* existe en la llegada del tren y la compañía bananera. Aunque la gente quería la modernidad, el capitalismo trae la destrucción. Crea un espacio entre los habitantes nuevos y los habitantes originales. Los nuevos tienen casas diferentes en otro lado de la ciudad. El enfoque de la ciudad cambia al consumismo y no en la vida diaria y el individuo desaparece entre los lados. Entonces, las cosas buenas y especiales de Macondo, cambian para crear espacio para el mundo nuevo del capitalismo. El surrealismo sufre del sufrimiento mental, pero el realismo mágico sufre del sufrimiento físico. El conflicto entre el capitalismo y la cultura latinoamericana termina con la masacre de los trabajadores de la compañía bananera, sufrimiento físico. La compañía mata a tres mil personas. Son matadas porque ellos no funcionan con el plan del capitalismo. Como el realismo mágico no funciona con el capitalismo.

Aunque la voz profética es un poco diferente en *Cien años de soledad*, Melquíades también ofrece una realidad alternativa. Su realidad alternativa es la alquimia. Con la alquimia, se puede cambiar las cosas malas de uno mismo para mejorar la vida. Es la forma del realismo mágico que se enfoca en el individuo, algo que no existe en el capitalismo. Los individuos no son importantes, solo son tres mil trabajadores que pueden ser matados. Este fue el mensaje de los manuscritos, desafortunadamente, la familia Buendía nunca entiende la alquimia. Esta es la razón por la cual que al fin, toda la ciudad de Macondo es destruida.

El surrealismo y el realismo mágico son métodos útiles para criticar el capitalismo porque subrayan las contradicciones y la falta del individuo. Las contradicciones del capitalismo son criticadas por la estructura de las formas del surrealismo y el realismo mágico y también con

la voz profética. El surrealismo es lo abstracto en una forma rígida. O sea la imaginación entre un trabajador del Wall Street. Existe una fricción entre los dos, especialmente porque las reglas de la sociedad demandan que el trabajador no tenga una imaginación. El realismo mágico presenta una contradicción para el capitalismo porque es la idea de que lo fantástico es normal. En un mundo de orden y control, las cosas fantásticas no tienen sentido. La voz profética es la última crítica de la contradicción del capitalismo. La voz profética es parte del surrealismo y el realismo mágico porque existe entre el abstracto y lo real. La voz puede criticar el capitalismo porque es parte de la sociedad, pero también existe fuera.

La segunda crítica del capitalismo subraya la falta de un espacio para el individuo en el capitalismo. El surrealismo se enfoca en la libertad de los pensamientos. Los pensamientos pueden escapar el control de la sociedad porque, como la voz profética, existen afuera del mundo del capitalismo. Si el capitalismo no puede tocarlo, no puede controlarlo. El realismo mágico critica la falta del individuo en la presencia de una cultura distinta. La compañía bananera no funciona en Macondo porque no entiende la cultura de Latinoamérica. Sin embargo, la cultura es parte de la gente. Entonces, es obvio que el capitalismo no tiene un espacio para el individuo si no reconoce su cultura. La cultura es colectiva, pero es la gente que crea la cultura.

Finalmente, los elementos de la libertad, la creatividad, y la falta de control en el surrealismo y el realismo mágico son las razones por la cual que el surrealismo y el realismo mágico son métodos útiles para criticar el capitalismo. Los dos tienen fundaciones en la imaginación y la imaginación expresada por el individuo. Algo que no tiene sentido en el capitalismo.

Bibliografía: Obras usadas y obras consultadas

Bellver, C. G. "La ciudad en la poesía española surrealista." *Hispania*, Vol. 66, No. 4 (December 1983).

Breton, André. *Manifesto of Surrealism*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Camayd-Freixas, Erik. *Realismo mágico y primitivismo: Relecturas de Carpentier, Asturias, Rulfo, y García Márquez*. New York: University Press of America, 1998.

Clark, Gloria Jeanne Bodtorf. "Big Mama in Postmodern Society: Tracing Magical Realism in Popular Culture." *Interdisciplinary Literary Studies*, Vol. 8, No. 2 (Spring 2007).

Cook, Albert. "Surrealism and Surrealisms." *The American Poetry Review*, Vol. 13, No. 4 (July/August 1984).

Harvard, Robert. "Lorca's Mantic Poet in New York." *Anales de la literatura Española contemporánea*, Vol. 25, No. 2 (2000)

Lorca, Federico García. *Poeta en Nueva York*. New York: Grove Press, 2008.

Márquez, Gabriel García. *Cien años de soledad*. Barcelona: Random House, 1967.

Nandorfy, Martha J. "Duende and Apocalypse in Lorca's Theory and Poetics." *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, Vol. 26, No. 1 (Autumn 2001, Winter 2002).

Polansky, Susan G. "Lorca and Salinas in New York: Mannequins and the Modern Landscape." *Hispania*, Vol. 84, No. 3 (September 2001).

Posada-Carbo, Eduardo. "Fiction as History: The Bananeras and Gabriel García Márquez's *One Hundred Years of Solitude*." *Journal of Latin American Studies*, Vol. 30, No. 2 (May 1998).

Pratt, Heather. "New York, New York: Lorca and Cendrars." *The Modern Language Review*, Vol. 82, No. 3 (July 1987).

San Juan, Jr. E. "Antonio Gramsci on Surrealism and the Avantgarde." *Journal of Aesthetic Education*, Vol. 37, No. 2 (Summer 2003)

Shaw, Donald L. "Review of *Realismo mágico y primitivismo. Relecturas de Carpentier, Asturias, Rulfo y García Márquez*." *Hispanic Review*, Vol. 67, No. 4 Lloyd Homage Issue (Autumn 1999).

Simpkins, Scott. "Magical Strategies: The Supplement of Realism." *Twentieth Century Literature*, Vol. 34, No. 2 (Summer 1988).