

Origen del término Realismo Mágico

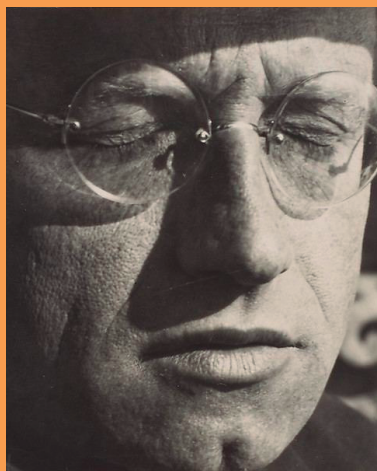
Alma LLerena

Aunque en la actualidad se asocia el término de Realismo Mágico a la Literatura Hispanoamericana, la expresión fue usada por primera vez por el crítico de arte alemán Franz Roh (Cfrs. F.1) para referirse a la pintura post-expresionista. Su artículo se publicó en la revista *Den Leipzig* con el nombre de *Expressionismus (Magister realismus)*. Más tarde fue traducido al español por Fernando Vela y publicado en la *Revista de Occidente*, tomo XVI, 1927 (págs. 274-301) con el título *Realismo Mágico. Post-expresionismo*. (Cfrs. F.2) Este texto ha sido la base en la que otros académicos, autores y artistas han construido sus teorías acerca del significado y las características del Realismo Mágico. (Cfrs. F.3 y F.4)

En la década de los veinte aparece el Post-expresionismo, movimiento que fue una respuesta al Expresionismo del momento y que contó con varias corrientes diferenciadas. Según Eduardo Cirlot (1949), entre estas corrientes se encuentran tanto el regreso al Realismo puro, como el Neoromanticismo, el Neoclasicismo y por supuesto el Surrealismo y el Realismo Mágico. Aunque de diferentes maneras, todos los movimientos considerados Post-expresionistas tienen en común una reconstrucción de los objetos reales, aunque estos objetos puedan ser cotidianos, o en la imagen se quebrante esta realidad. (Cfrs. F5. F6. F7.)

Esto es lo que piensan la mayoría de los escritores e investigadores del tema, pero existen algunas ambigüedades al respecto. En el apéndice *Una Cronología Internacional Comentada del Término Realismo Mágico* de Seymour Menton (1998), de su libro *Historia Verdadera del Realismo Mágico*, explica que es probable que el término se usara con anterioridad.

Al parecer Roh escribió un pequeño artículo en 1923 en la revista *Der Cicerone*, sobre el arte de Karl Haider (Cfrs. F8) donde menciona el concepto de Realismo Mágico como movimiento Post-expresionista que destaca lo nuevo, rechazando el concepto de continuidad. No obstante, es curioso que el pintor Karl Haider falleciera en 1912, once años antes del artículo de Roh y cinco años antes del primer cuadro considerado mágico realista: *Callejón del Rin* de Niklaus Stöcklin (Menton, 1998). (Cfrs. F9.)

F1. Franz Roh

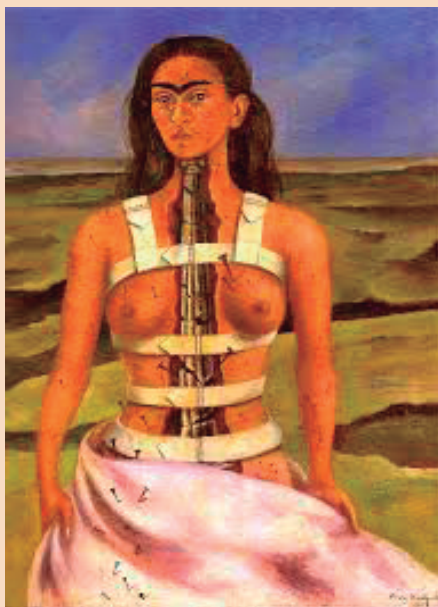

F2

Otra posibilidad es que el término Realismo Mágico se usó por primera vez en 1922 para referirse al cuadro de Heinrich Maria Davringhausen *Niño jugando*, pintura que en la actualidad es imposible de consultar. Al parecer, el pintor en una conversación con el crítico Emilio Bertonati, le aclaró oralmente que en una de sus exposiciones en Munich en 1922 se empleó la expresión de Realismo Mágico para referirse a su pintura *Niño jugando* del mismo año (Menton, 1998). Este dato únicamente se plasma en un escrito de Bertonati y no se puede comprobar con otra fuente.

También existe la posibilidad de que el director del Museo de Arte de Mannheim, Gustav F. Hartlaub, fuese el que lo usara por primera vez en 1923 para describir los cuadros de Max Beckmann. (Cfrs. F10.) Este dato lo afirma H. H. Arnanson y explica que además de su definición en 1923, el término Realismo Mágico se documentó en una exposición en 1925 en dicho museo. No obstante, H. H. Arnanson no comprobó estos datos y, por lo tanto, sigue siendo Roh quien se deba llevar el crédito por acuñar el término (Menton, 1998).

A pesar de todo, Roh fue el único que hizo un estudio serio de este nuevo movimiento Post-expresionista, el Realismo Mágico, que en Alemania tuvo que rivalizar con otros nombres para describir los mismos pintores como, Nuevo Realismo (Cfrs. F11), Nuevo Naturalismo, (Cfrs. F12) Neo-naturalismo, Realismo Ideal (Cfrs. F13) o Nueva Objetividad, que ganó sobre el resto de las expresiones como sinónimo de Realismo Mágico.

F3. Realismo Mágico. *La Columna Rota*. Frida Kahlo

F4. Realismo Mágico. *La Siesta*. Fernando Botero

F5. Neoromanticismo. *White Bear King* Valemon. Theodor Kittelsen

F6. Neoclasicismo. *Ancient Rome*. Paolo Panini

F7. Surrealismo. *El Nacimiento*. Martín Miró

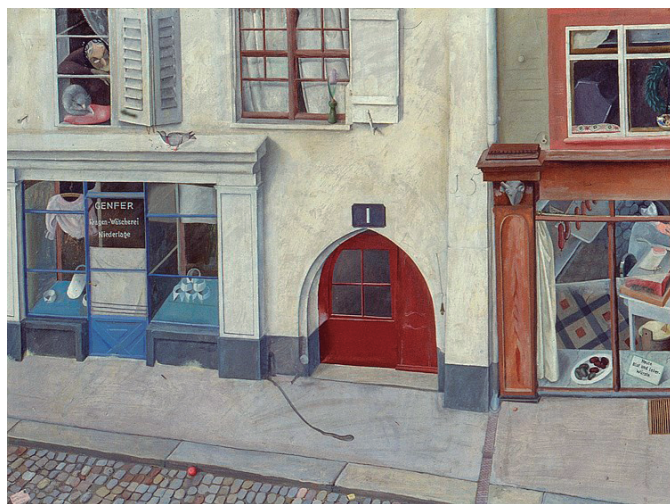
F8. . *Heiliger Hain*. Karl Haider

El término Nueva Objetividad apareció en algunas exposiciones en Alemania, como por ejemplo la organizada por Gustav F. Hearlaub en Mannheim en verano de 1925; contó con 124 cuadros de 32 artistas y más tarde se exhibió en otoño en las ciudades alemanas de Dresden, Chemnitz, Eufurt, Dessau, Halle y Jena. También existieron otras exposiciones en Berlín con el título de Nueva Objetividad.

Además, en esta época el término de Nueva Objetividad se extendió hacia la literatura y esta nueva tendencia artística se empieza a encontrar en publicaciones. Wilhelm Duwe en su libro *Literatura Alemana del siglo XX (Deutsche Dichtung des 20 Jahrhunderts)*, dedica abundantes capítulos para hablar sobre el Realismo Mágico y la Nueva Objetividad.

Massimo Bontempelli, en su revista 900 (Novecento) desde 1926, y más tarde, en un libro que compilaba muchos de los artículos que habían aparecido en la revista, *L'avventura novencentista* de 1938, analiza el Realismo Mágico tanto en la pintura como en la literatura y coincide con Roh en varios puntos, como es el descubrimiento de lo mágico en lo cotidiano. Pero sus teorías se diferencian de las de Roh en el hecho de que el Realismo Mágico debe buscar los sucesos mágicos y pintarlos como reales y naturales, es decir, que sean verosímiles en relación con la realidad (Menton, 1998).

El estudio que hace Roh (1927) empieza explicando que ha aparecido una nueva forma pictórica, que denominó Post-expresionismo y que, aunque en la actualidad en la pintura esté un poco olvidada, preconizó qué iba a significar un cambio tan radical como lo había supuesto el Impresionismo o el Expresionismo.

F9. Callejón del Rin. Niklaus Stöcklin

F.10. Antes del Baile de Máscaras. Max Beckmann

Es complicado entender exactamente qué es y cuáles son las características principales del Realismo Mágico, especialmente cuando se trata de entender cómo se plasma una realidad cotidiana que se pueda considerar mágica. Eduardo Cirlot (1949, p. 336) en un intento de explicar dicho término con las palabras de Roh expone que:

[...] «con la palabra mágico, en oposición a místico, quiere indicar que el misterio no desciende al mundo representado, sino que se esconde y palpita tras él. Por añadidura, el concepto de realismo viene dado por el anhelo de reconstruir la realidad que en el expresionismo, se había licuado, para servir tan sólo de elemento expresivo de otros órdenes interiores, instintivos o sentimentales».

Después de la explicación crítica del Roh sobre el cuadro de Henri Rousseau *Gitana Durmiente*, donde explica minuciosamente los detalles de la pintura, Cirlot (1949, p- 337) sintetiza las características del Realismo Mágico:

«Enraizado con el arte popular y con los estilos ingenuos, los artistas del Realismo Mágico se esfuerzan en lograr una nueva coherencia que aporte, además de la revisión de la realidad, unos aspectos estilísticos inéditos o, por lo menos, renovadores. [...] La interferencia del aliento mágico con lo cotidiano es su máxima preocupación, su horizonte constante. Buscan reanudar la corriente perdida en la post Edad Media, cuando el Renacimiento y el gran estilo acabaron con la dulce minuciosidad del gótico. Se sienten atraídos por todo lo miniaturizado, por lo íntimo, en donde perciben sensaciones órficas, y, en suma, lo que predomina en ellos es sentimiento nórdico de la existencia, taladro de brumas, de lejanías más musicales que espaciales, de tabús y de misterios emanados de una naturaleza sentida a lo hermanos Grimm, como un submundo caliente, inciertamente tétrico, maternal y recogido. [...] Lo que los diferencia, estilística y humanamente, de los meros realistas o academicistas, es que ellos, por volver al seno de las cosas concretas, no renuncian, ni a la lección derivada del arte inmediatamente anterior, ni a la hondura de sus sentimientos personales frente a la cosa».

Refiriéndose a las similitudes y diferencias entre el Impresionismo, Expresionismo y el Post-expresionismo, Roh (1927, p. 25) explica que estas tendencias:

[...] «tienen fundamentos comunes, que, algún día, cuando ya estemos a distancia, se nos harán visibles; forman un frente único contra la reproducción extrínseca del mundo; quieren dominear este mundo, la primera, por la perespiritualización de la luz y el aire; la segunda, meced a la esquematización cubista de toda intuición, y la tercera, mediante la rigurosa separación y solidificación de lo que llamamos objetos.

No obstante, según Roh (1927), lo importante es la relación entre el Expresionismo y el Realismo Mágico, o como también denomina, Post-expresionismo. Por lo tanto, Roh, para profundizar en esta relación, realiza un esquema con 22 características (Cfrs.F1a9 de ambos movimientos que contraponen para plasmar sus diferencias. Estos rasgos serán los que se consideren la base para académicos que se centren en la evolución y características del Realismo Mágico, tanto en la pintura, como en la literatura y más tarde en las películas que se rigen por esta tendencia artística.

Referencias Bibliográficas

Cirlot, J. E. (2006). *Diccionario de los ismos*. Madrid: Siruela.

Menton, S. (1998). *Historia verdadera del realismo mágico*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Roh, F. (1927). *Realismo Mágico. Post expresionismo. Problemas de la pintura europea más reciente*. Madrid: Revista de Occidente.

F11. Nuevo Realismo. *Antropometría de la época azul*. Yves Klein

F12. Nuevo Naturalismo. *El Ángel*. François Millet

F13. Realismo Ideal. *Sancho y Quijote*. Anónimo