

**Estrategias gráficas para incentivar a los jóvenes universitarios a conocer el
realismo mágico como medio para la preservación de la cultura
latinoamericana**

Daniela Sanabria Jiménez, Valentina Dueñas Franco y Karen Valeria Urriago Cortés

Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño,
Universidad Católica Luis Amigó, Medellín

102985 Diseño Gráfico

Asesora:
Carolina Chavarriaga Gómez

3 de noviembre de 2023

Estrategias gráficas para incentivar a los jóvenes universitarios a conocer el realismo mágico como medio para la preservación de la cultura latinoamericana.

RESUMEN

Partiendo de la problemática de cultura virtual efímera, se pretende fomentar la apropiación cultural latinoamericana en jóvenes, a través del Realismo Mágico. Para ello se abordó definiciones de este movimiento y recopilaciones de datos por medio de entrevistas, grupos focales y encuestas, concluyendo que puede apreciarse en corrientes más allá de la literatura, los jóvenes lo asocian con experiencias personales y el cine; sin embargo, este término no es reconocido. Así nace una cartilla que mediante estrategias gráficas logra dar a conocer este movimiento vinculado a la riqueza cultural.

ABSTRACT

Based on the problem of ephemeral virtual culture, the aim is to promote Latin American cultural appropriation in young people through Magic Realism. For this purpose, definitions of this movement and data collection through interviews, focus groups and surveys were approached, concluding that it can be appreciated in currents beyond literature, young people associate it with personal experiences and cinema; however, this term is not recognized. Thus was born a booklet that through graphic strategies manages to publicize this movement linked to cultural richness.

INTRODUCCIÓN

Planteando el problema de un consumo efímero y de poco valor cultural en los jóvenes, se propone generar una apropiación cultural por medio de un movimiento literario llamado Realismo Mágico. Investigando su definición, origen, vertientes y autores, se lograría contextualizar respecto al término para así, abordar estrategias gráficas para incentivar el consumo cultural de una manera didáctica y llamativa, usando como herramientas, resultados obtenidos en entrevistas, grupos focales y encuestas.

MARCO TEÓRICO

El término "realismo mágico" surgió en Alemania en 1925, acuñado por Franz Roh para describir una pintura postexpresionista (Villate Rodríguez, 2005), en donde apreciaba una visión maravillosa del mundo (Zamora, L. P., & Faris, W. B. 1995). Roh sentó las bases para una nueva categoría literaria. (Abate, 1997, p. 2), la cual Arturo Uslar Pietri empleó por primera vez en 1948 (Léeme por Irene Rodrigo, 2020). Ángel Flores, afirma que llegó a Hispanoamérica en 1935 con Jorge Luis Borges y María Luisa Bombal (*Magical realism in Spanish American fiction*”, de 1955). Sin embargo, Luis Leal discrepa con lo anterior (Mena, 1975). Alejo Carpentier introdujo lo real maravilloso (Villate Rodríguez, 2005, p. 17) a menudo confundido con el realismo mágico (Lukavska, 1991), siendo lo maravilloso un suceso incomprensible para la lógica (Carpentier, 1949). En el Realismo Mágico existe una realidad en la que convergen la fantasía y el mito (Valbuena Briones, 1969, p. 233) convirtiendo lo fantástico en cotidiano (Llanera, 1997). El crítico Seymour Menton sugiere que en la literatura se logra un efecto mágico al combinar realismo y situaciones totalmente fantásticas. (Rave, M. E. B. 2003). Mientras que la literatura fantástica busca establecer una realidad alternativa (Oviedo, 1999).

CARACTERÍSTICAS

El autor Ramírez Ferreira, M. 2017 basado en que el realismo mágico es un estilo donde se evidencia el mundo real coexistiendo con elementos mágicos (Storied, 2022 marzo 31), destaca que las obras mágico realistas se caracterizan por el uso del tiempo cíclico. El autor agrega que algunos temas recurrentes son: la vida y la muerte, las curaciones inauditas; la paternidad desconocida y la venganza. También es un movimiento influenciado por las luchas, la cultura y costumbres de Latinoamérica.

MOVIMIENTO EN LATINOAMÉRICA Y PRINCIPALES AUTORES

Es importante resaltar a los mexicanos Laura Esquivel y Juan Rulfo, como autores importantes en la expansión del realismo mágico en Latinoamérica (Paez, 2022). Así mismo, el colombiano Gabriel García Márquez, que en sus obras presenta un mundo mágico coexistiendo con la realidad, (Marín, 2012). En Colombia este movimiento toma características y temas comunes como la identidad, sucesos políticos (Gao, 2017) y la

relación del ser humano con la naturaleza (Borrero, 2010), incluso temas como el amor y la sexualidad de manera simbólica (Sosa, 2015).

EN EL ARTE Y OTRAS DISCIPLINAS

El realismo mágico influye en otras vertientes artísticas, como la pintura y el cine con adaptaciones cinematográficas de obras literarias relacionadas con este movimiento (Becerra, 2006). El cine comparte una serie de estrategias estéticas con la literatura para representar al realismo mágico (Lang, 2020). Franz Roh, consideró una relación más allá del lenguaje metafórico entre el realismo mágico en el arte y la literatura (González Ruiz, N. J. 2006). Para Shorokhova representa un sentido elevado de la existencia (2019). El artista Rob Gonsalves destaca en el uso del realismo mágico con "El sol se pone a navegar" (Raquel Quevedo, 2012). Además, artistas como Albert Carol Wilnik, Andrew Wyeth e Ivan Albright han desarrollado estilos únicos en el realismo mágico (The Art Story, 2021)

LA CULTURA EN EL REALISMO MÁGICO

La identidad cultural implica pertenencia a un grupo social con características culturales, que se alimentan de influencias externas (Molano, 2007). Para Isadora Romero la identidad en el realismo mágico, destaca por la reivindicación histórica, culturas ancestrales y naturaleza latinoamericana (2014). En el caso de la novela "La Mujer Habitada" de Gioconda Belli, según Iglesias Fanni, M (2021), la autora se vale de un personaje histórico para visibilizar sucesos de Latinoamérica. Adicional, pueden aparecer movimientos sociales, por ejemplo, el feminismo se entrelaza con el realismo mágico, dando lugar al "feminismo mágico", nombrado por Patricia Hart en 1987 (Marchetto 2015). Además, "el mito como la leyenda han sido desde siempre patrimonio de los grupos humanos de todo el mundo y de todos los tiempos" (Villa, 1993, p.2) es un rasgo valioso del realismo mágico en relación con la identidad cultural latinoamericana.

LA CULTURA EN UN MUNDO MÁS VISUAL Y TECNOLÓGICO

La tecnología ha impulsado una cultura visual, que según W. J. T. Mitchell, representa una "teoría de la imagen" que supone una visión del mundo más gráfica (Mirzoeff, 2003, p.24). A pesar del aumento en el consumo de productos mediáticos, el consumo cultural es limitado (García y Munita, 2013). Esta información automatizada amenaza la pérdida de identidad, (Infante M, Hernández I, 2011, p.4). Jóvenes entre 16 y 24 años de edad se relacionan de

manera diferente debido a su familiaridad con el internet (Navarro, Vázquez, 2020). Para concluir, el realismo mágico está relacionado con la cultura y el consumo de productos mediáticos influyen en la transformación cultural.

MARCO METODOLÓGICO

La investigación adopta un enfoque cualitativo y como técnicas de recolección de datos se realizó una entrevista a dos docentes expertos en el tema, para explorar la relación del movimiento con la cultura y la vida cotidiana. Posteriormente se desarrolló un grupo focal, conformado por cinco jóvenes universitarios de Antioquia, de distintas carreras. Sobre este grupo se llevó a cabo un proceso de observación participante. Adicionalmente, se implementó una encuesta dirigida a jóvenes para saber sus gustos, preferencias, relación con las redes sociales y nivel de conocimiento sobre el realismo mágico. Estos datos se utilizaron para guiar la creación de una cartilla titulada "Por las calles mágico realistas". Logrando una estrategia para preservar la identidad y cultura a través de la difusión del realismo mágico.

RESULTADOS - DISCUSIÓN

El realismo mágico no se limita solo a la literatura. En una de las entrevistas se mencionó que se puede encontrar en el muralismo de Diego Rivera, a pesar de que es conocido por su "Realismo social". Así el realismo mágico se manifiesta en diversas disciplinas aun cuando no son nombradas bajo este estilo. Se observa en el cine, la moda, creencias religiosas y experiencias personales, este último aspecto desde la perspectiva de los jóvenes en el grupo focal. La encuesta a 14 jóvenes reveló que el 64% no tenía experiencia previa con el realismo mágico y lo asocian principalmente con la literatura. Además, las actividades preferidas de los mismos, incluyen estar con amigos, ver películas y leer. Sin embargo, el poeta Ronald Cano duda de que el realismo mágico influya en los jóvenes, ya que considera que están inmersos en un mundo hiperrealista y no tienen mucho interés en el consumo cultural (Cano, 2023, comunicación personal). Con lo anterior se busca equilibrar la afinidad de los jóvenes con la tecnología y al mismo tiempo generar una interacción con el mundo real.

CONCLUSIONES

Se concluye que el realismo mágico se vincula con la cultura latinoamericana y puede trasladarse a situaciones cotidianas. Siendo un recurso efectivo para fomentar la apropiación

cultural en jóvenes inmersos en el consumo automatizado de información. A través del diseño gráfico, adaptado a las preferencias juveniles como la comedia, las historias esotéricas y fantásticas, la lectura, las series y películas y su afinidad por las redes sociales; es posible crear un producto editorial interactivo que combina medios tradicionales y tecnológicos. Este enfoque educa y redefine el uso de la tecnología. Aunque el producto se diseñó en el contexto colombiano puede servir como inspiración para otros países latinoamericanos con el fin de promover la valorización de sus propias riquezas culturales.

REFERENCIAS

1. Villate Rodríguez, C. (2005). Realismo Mágico latinoamericano, aproximaciones a su influencia en el periodismo de Héctor Rojas Herazo y Gabriel García Márquez. Tomado de <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/6395>
2. Zamora, L. P., & Faris, W. B. (Eds.). (1995). Magical realism: Theory, history, community. Duke University Press. Tomado de [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Zzs_cLhfd9wC&oi=fnd&pg=PR10&dq=Zamora,+L.+P.,+%26+Faris,+W.+B.+\(Eds.\).+\(1995\).+Magical+realism:+Theory,+history,+community.+Duke+University+Press.&ots=TkbLixS3eW&sig=ZypYRUZBcmHCV9gK5hKdTCP0Dto#v=onepage&q&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Zzs_cLhfd9wC&oi=fnd&pg=PR10&dq=Zamora,+L.+P.,+%26+Faris,+W.+B.+(Eds.).+(1995).+Magical+realism:+Theory,+history,+community.+Duke+University+Press.&ots=TkbLixS3eW&sig=ZypYRUZBcmHCV9gK5hKdTCP0Dto#v=onepage&q&f=false)
3. Abate, S. (1997). A medio siglo del realismo mágico: Balance y perspectivas. In Anales de literatura hispanoamericana (No. 26, pp. 145-160). Servicio de Publicaciones Tomado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=52222>
4. Léeme por Irene Rodrigo. (29 de octubre 2020) ¿QUÉ ES EL REALISMO MÁGICO?, YouTube, <https://youtu.be/z-wOpIKmClg?si=H8ZAE7ZSFROXN4aq>
5. Flores, A. (1955). Magical realism in Spanish American fiction. Hispania, 38(2), 187-192. Tomado de <https://doi.org/10.2307/335812>
6. Mena, L. I. (1975). Hacia una formulación teórica del realismo mágico. Bulletin hispanique, 77(3), 395-407. Tomado de https://www.persee.fr/doc/hispa_0007-4640_1975_num_77_3_4185
7. Lukavska, E. (1991). ¿Lo real mágico o el realismo maravilloso? Tomado de <https://digilib.phil.muni.cz/flysystem/fedora/pdf/113637.pdf>
8. Carpentier, A. (1949). Prólogo. El reino de este mundo. Tomado de https://www.google.com.co/books/editio/n/El_Reino_de_este_mundo/bUPrOk_PZUAC?hl=es-419&gbpv=0
9. Valbuena Briones, A; «Una cala en el realismo mágico», en Cuadernos Americanos. Año XXVIII, núm. 5, 1969 (pág. 233).
10. Llanera, A. (1997) Realismo mágico y lo real maravilloso: una cuestión de verosimilitud: espacio y actitud en cuatro novelas latinoamericanas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
11. Rave, M. E. B. (2003). Magical Realism and Latin America. Tomado de <https://digitalcommons.library.umaine.edu/etd/481/>

12. Oviedo, R. (1999). Huellas de vanguardia: Realismo mágico/literatura fantástica. Esbozo de una relación'. *Huellas*, 999(28), 323-341. Tomado de <https://core.ac.uk/download/pdf/38824790.pdf>
13. Paez, (10 de febrero del 2022) Realismo mágico: el género literario que cautivó con sus colores a toda Latinoamérica. www.crehana.com Tomado de <https://www.crehana.com/blog/estilo-vida/que-es-realismo-magico/>
14. Marín, P. A. (2012). La narrativa de Gabriel García Márquez vista por Ángel Rama y la recepción de su crítica en Colombia. *Estudios de literatura colombiana*. Universidad Santo Tomás. Tomado de <https://www.redalyc.org/pdf/4983/498351802006.pdf>
15. Gao, W. (2017) El realismo mágico en la literatura china contemporánea. Gabriel García Márquez y Mo Yan. Universidad de Barcelona. Tomado de https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/458762/WEIQIAN%20GAO_TESIS.pdf;jsessionid=DC6C87BE4F8CD827D965F48B3AC8C308?sequence=1
16. Borrero, M. (2010). EL PENSAMIENTO MÁGICO EN LA OBRA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. Universidad Autónoma de Madrid. Tomado de: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/10331/52463_Borrero_blanco_mariamargarita.pdf?sequence=1
17. Sosa, E (2015). La Mujer en el Realismo Mágico Latinoamericano: un acercamiento sociológico. Universidad de Salamanca Tomado de https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/128475/TG_SosaLujan_Mujer.pdf?sequence=1
18. Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista opera*, (7), 69-84. Tomado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4020258>
19. Romero , I. (27 de Febrero de 2014). Representación visual de los cuentos "mágico realistas" de Gabriel García Márquez. (U. d. Palermo, Ed.) Tomado de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectorgraduacion/archivos/2861.pdf
20. Iglesias Fanni, M. (2021). La realidad de América Latina a través de la mirada de Gioconda Belli plasmada en sus obras La mujer habitada y Waslala: sus luchas, deseos y esperanzas. Tomado de <https://matheo.uliege.be/handle/2268.2/11076>
21. Marchetto, F. N. (2015). Lo mágico en Allende: Una investigación mágicorrealista y feminista de " El cuaderno de Maya". The University of Toledo. Tomado de <https://www.proquest.com/openview/81fd102e19007776b0ddafc96c1bf303/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750>
22. Mirzoeff, N. (2003). Una introducción a la cultura visual. Psychology press. Obtenido de <http://www.martinezsilva.com/uam/NicolasMirzoeff.pdf>
23. Munita, M. R. G. H. (2013). El desafío de los jóvenes Chilenos como productores de Cultura Visual. In *Investigar con jóvenes: ¿qué sabemos de los jóvenes como productores de cultura visual?* (pp. 76-82). Grupo de Investigación Edarte. Tomado de <https://core.ac.uk/download/pdf/33748931.pdf>
24. Miranda, M. E. I., & Infante, R. C. H. (2011). Preservar la Identidad Cultural: Una necesidad en la actualidad. ASRI: Arte y sociedad. *Revista de investigación*, 35. Tomado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3792143>

25. Navarro Robles, M., & Vázquez-Barrio, T. (2020). El consumo audiovisual de la Generación Z. El predominio del vídeo online sobre la televisión tradicional. *Ámbitos: Revista internacional de comunicación*, 50, 10-30. Tomado de <https://idus.us.es/handle/11441/102140>
26. Ramírez Ferreira, M. (2017). La identidad latinoamericana y el realismo mágico. Tomado de <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/21624/TFG001524.pdf>
27. Cascón Becerra, J. A. (2006). Realismo mágico: Historia e intrahistoria en el cine iberoamericano. Tomado de: <https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/9430/33507272.pdf>
28. Lang, C. M. (2020). Magical Realism in Transnational Cinema. (Tomado de <https://yorkspace.library.yorku.ca/items/765a0bdd-9ee2-4054-aac8-5ef1ced30f40>)
29. Shorokhova, A. (2019). El realismo mágico en la pintura. *La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura*, (18), 254-265. Tomado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7195472.pdf>
30. Storied, (2022). Why Magical Realism is a Global Phenomenon | It's Lit. Tomado de: <https://www.youtube.com/watch?v=scgn2BCcht4>
31. Raquel Quevedo, (2012). Rob Gonsalves - Realismo o Surrealismo Mágico by raquelmishe. Tomado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Xs11JYs8kyk>
32. The Art Story, (2021). Magic Realism. Tomado de: <https://www.youtube.com/watch?v=U-rjYd8-zF4>
33. Gonzalez Ruiz, N. J. (2006). Colombia en la pintura de Fernando Botero: el realismo mágico en el imaginario Boteriano. Tomado de: <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/93399>
34. Villa, E. (1993) MITOS Y LEYENDAS DE COLOMBIA VOLUMEN I. Tomado de <https://docplayer.es/2515480-Parte-i-mitologia-indigena.html>
35. The Center for Generational Kinetics. (2018). The state of gen Z. Tomado de <https://bit.ly/2TKlpil>.