

Presentación: septiembre, 2024

Aceptación: octubre, 2024

Publicación: noviembre, 2024

Alejo Carpentier en “Lo real maravilloso latinoamericano” a 120 años de su natalicio

Alejo Carpentier in “The real wonderful latin american thing” 120 years after his birth

Hugo Freddy Torres-Maya¹

E-mail: hftorres@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0606-8108>

Marleys Verdecia Marín¹

E-mail: mverdecia@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1952-7457>

Lietter Suárez Vivas¹

E-mail: lsvivas@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7468-5271>

Isabel Gutiérrez de la Cruz¹

E-mail: igutierrez@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1814-5991>

¹Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”. Cuba.

*Autor para correspondencia

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Torres-Maya, H. F., Verdecia Marín, M., Suárez Vivas, L., & Gutiérrez de la Cruz, I. (2024). Alejo Carpentier en “Lo real maravilloso latinoamericano” a 120 años de su natalicio. *Revista Científica Cultura, Comunicación y Desarrollo*, 9(S1), 218-226. <http://rccd.ucf.edu.cu/index.php/rccd>

RESUMEN

El artículo pretende resaltar algunas de las características vinculadas con la obra, la vida y la personalidad de Alejo Carpentier. Su obra es de las más influyentes en la literatura universal, y la crítica lo consideró uno de los escritores principales del siglo XX en lengua española y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana, en particular, a través de un estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para recrear la realidad, elementos que contribuyeron a su formación y uso de “lo real maravilloso”. Aunque su fama la alcanzó debido a su actividad literaria, también ejerció las profesiones de periodista durante gran parte de su vida; y musicólogo, con investigaciones musicales y organizaciones de conciertos, entre otras actividades. A partir de estas claves hacemos reconocimiento a la figura de Carpentier en este año al conmemorar 120 años de su natalicio.

Palabras clave:

Alejo Carpentier, “lo real maravilloso”, realismo mágico, literatura latinoamericana, imaginación.

ABSTRACT

The article aims to highlight some of the characteristics linked to the work, life and personality of Alejo Carpentier. His work is one of the most influential in universal literature, and critics considered him one of the main writers of the 20th century in the Spanish language and one of the architects of the Latin American literary renewal, in particular, through a style that incorporates several dimensions and aspects of the imagination to recreate reality, elements that contributed to its formation and use of “the wonderful real.” Although he achieved fame due to his literary activity, he also worked as a journalist for much of his life; and musicologist, with musical research and concert organizations, among other activities. From these keys we recognize the figure of Carpentier this year as we commemorate 120 years of his birth.

Keywords:

Alejo Carpentier, “The wonderful real”, Magical realism, Latin American literature, Imagination.

Introducción

El escritor cubano y francés que influyó de manera notable en la literatura latinoamericana durante su período de auge, Alejo Carpentier y Valmont, (Figura 1) nació en Lausana, el 26 de diciembre de 1904, y murió en París, el 24 de abril de 1980, mientras desempeñaba funciones diplomáticas. Sus restos fueron repatriados e inhumados en el cementerio Colón, principal necrópolis de La Habana.

La crítica lo consideró uno de los escritores principales del siglo XX en lengua española, y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana, en particular, a través de un estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para recrear la realidad, elementos que contribuyeron a su formación y uso de “Lo real maravilloso.”

Carpentier también ejerció las profesiones de periodista durante gran parte de su vida; y musicólogo, con investigaciones musicales y organizaciones de conciertos, entre otras actividades; no obstante, alcanzó la fama debido a su actividad literaria.

En 1924 fue nombrado redactor jefe de la revista *Carteles*. En 1927 fue encarcelado por su actividad política contra la dictadura de Gerardo Machado y un año después abandona el país y pone rumbo a la capital francesa, París.

Merece destacar que, por la urbe europea entra en contacto con grandes exponentes de las letras, sobre todo del surrealismo y colaboró con números de la revista *Révolution Surréaliste* de André Breton. Luego viaja a España donde hace lazos amistosos y profesionales con exponentes de la Generación del 27 como Pedro Salinas, Rafael Alberti y Federico García Lorca.

Sus obras más importantes son ¡Écue-Yamba-Ó!, *El reino de este mundo*, *Los pasos perdidos*, *El siglo de las luces* y *La ciudad de las columnas*.

En su vida Alejo Carpentier fue reconocido con los siguientes premios:

En 1956 gana el Prix du Meilleur Livre Etranger por su novela *Los pasos perdidos* (Francia); en 1975 recibe

un Doctorado Honoris Causa por la Universidad de La Habana (Cuba); en 1975 recibe el Premio Internacional Alfonso Reyes (México); es hecho Miembro Honorario de la University of Kansas (Estados Unidos); recibe el Premio Mundial Cino Del Duca (Francia); en 1977 recibe el Premio Cervantes (España); en 1979 recibe el Premio Medicis Extranjero (Francia).

Metodología

Para la realización del artículo se utilizó una metodología basada en la analítica-descriptiva y la explicativa. Se describe el estado y las características presentes en la obra, la vida y la personalidad de Alejo Carpentier, las que se desarrollan en los análisis sobre un escritor como uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana, en particular, a través de un estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para recrear la realidad, elementos que contribuyeron a su formación y uso de “lo real maravilloso”.

A la par, es un artículo por su naturaleza de carácter inductivo-deductivo. La inducción facilitó desde lo particular arribar a generalizaciones a partir de la representación de la obra de Alejo Carpentier en la construcción de una mirada hacia los elementos de su obra. La deducción determinó los elementos generales dentro de lo particular y lo específico, para arribar a conclusiones sobre aquellas características esenciales.

Lo inductivo-deductivo resultó necesario en la formulación de las ideas de marcada naturaleza asociada al análisis de los referentes sobre las categorías de esa construcción. En este sentido, se utilizó el análisis de contenido de algunas de las fuentes escritas por Carpentier y de otras determinadas para el estudio que se presenta y la representación de los principales términos vinculados a las fuentes sobre la obra, la vida y su personalidad.

A partir de las claves anteriores, se caracteriza la vida, la personalidad y la obra de Alejo Carpentier, de las más influyentes en la literatura universal, considerado por la crítica como uno de los escritores principales del siglo XX en lengua española y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana.

Alejo Carpentier y sus vidas

Para esta parte del artículo se tuvo en cuenta, dentro de la diversidad de autores con títulos y otros materiales de estudio sobre la obra de Carpentier, a Müller (1972), Barrosa (1977), Mocega (1980), Janney (1981), Daniel (1982), González & Walker (1996), Henighan (1999), Barrera (2003), Pancrazio (2004), Wakefield (2004), Birkenmaier (2006), Fornet (2006), Paz (2008), Plá (2014), González (2016) y Suárez (2024).

También se utilizaron fuentes elaboradas por Carpentier (1972), Carpentier (1977), Carpentier (2002), Carpentier (2004).

Por mucho tiempo se creyó que Carpentier había nacido en La Habana, donde su familia se mudó poco después de su nacimiento, pero su partida de nacimiento según Belnap (1993) fue encontrada en Suiza años después de su muerte y demostró que nació en Lausana, Suiza. Su padre fue el

arquitecto francés Georges Julien Álvarez Carpentier y su madre Catherine “Lina” Valmont or Blagoobrasoff, profesora de idiomas de origen ruso. Su infancia estuvo marcada por un profundo “mestizaje cultural”.

La familia se mudó a La Habana porque el padre tenía interés por la cultura hispánica y ansias de habitar en un país joven que le permitiera escapar de la decadencia europea. Así, Carpentier creció en trato cercano con campesinos cubanos blancos y negros, “hombres mal nutridos, cargados de miseria, mujeres envejecidas de manera prematura; niños mal alimentados, cubiertos de enfermedades”. Una realidad que luego plasmaría en sus obras.

Su niñez coincidió con los primeros años de la República Independiente, un periodo en el cual las escuelas se centraban en el pasado colonial español, debido a la carencia de materiales actualizados, y a la edad de once años se trasladó con sus padres a una finca en Loma de Tierra, del reparto El Cotorro, cerca de La Habana. De los once a los diecisiete años sus padres se encargaron de su educación. El padre le enseñaba literatura y la madre la música, lo que fue de gran influencia en el joven y por la que sintió inclinación desde esa época. Por esos años, su padre los abandonó y él renunció a sus estudios y empezó a trabajar para ayudar a su madre.

Al final de su educación primaria en Cuba, fue a París para completar parte de sus estudios secundarios en el liceo Janson de Saily donde, tomando cursos de teoría de la música. Según Müller (1972) y en las propias palabras de Carpentier (1977) llegó a ser “un pianista aceptable”. En 1917 ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana para continuar sus estudios en teoría musical y en 1920 consiguió entrar en la escuela de arquitectura de esa misma ciudad, aunque después como señala Janney (1981), la abandonaría.

Al decir de Janney (1981), a principios de los años veinte Carpentier empezó a implicarse en política, en especial, en la “abortada revolución de Veteranos y Patriotas” en 1923. Aunque los grupos a los que se afiliaba no fueran específicamente partidistas, sino más bien unidos por el arte, estos no carecían de objetivos políticos y desarrollaron una labor de lucha contra la dictadura de Gerardo Machado (ascendido en 1925) y contra el capitalismo estadounidense.

En Cuba

Empezó su carrera de periodista en 1921, profesión a la que se dedicaría el resto de su vida. En la sección “Obras famosas” del diario habanero *La Discusión* publicó sus primeros trabajos literarios, resúmenes de obras conocidas. Ese mismo año renunció a la carrera universitaria y viajó de nuevo a Francia.

Müller (1972) asevera que al regresar dos años después, redactó artículos de crítica musical y teatral en *La Discusión* y *El Heraldo de Cuba*. Su situación económica se estabilizó en estos años, llegando a ser jefe de redacción de la revista comercial *Hispania*. Escribió una historia sobre los zapatos para la Unión de Fabricantes de Calzados y colaboró en la sección de moda de la revista *Social* bajo el seudónimo “Jacqueline”.

Formó parte de la Protesta de los Trece junto al Grupo Minorista en 1923, del que fue fundador y, aunque descrito por sus miembros como intelectual y apolítico, participó de manera activa en la oposición al presidente Alfredo Zayas. Según Müller (1972), esta asociación se integró luego en la “Falange de Acción Cubana”, que organizó el fracasado movimiento insurreccional de la “Asociación de Veteranos y Patriotas”.

Carpentier ocupó el puesto redactor en la revista *Carteles* entre 1924 y 1928. En 1926 asistió a un congreso de periodistas en México invitado por el gobierno de ese país y durante el cual conoció a Diego Rivera, con quien mantendría una larga amistad. Al decir de Müller (1972), este periodo fue muy importante en la formación de su personalidad artística; llegó a conocer todos los barrios de La Habana y descubrir la arquitectura colonial y el ambiente de La Habana Vieja, elementos que se ambientarán después en muchos de sus ensayos y novelas.

Sus obras y afirmaciones de entre los años 1920 y 1928 según Müller (1972), muestran que se implicó decididamente en el vanguardismo cubano, trabando amistad con sus figuras principales. Carpentier también amplió sus conocimientos musicales escuchando al compositor Amadeo Roldán.

En 1927, se adhirió al Manifiesto Minorista, firma por la cual sería encarcelado durante siete meses bajo acusaciones de profesar ideas comunistas. Durante ese tiempo en prisión redactó la primera versión de su novela *Ecué-Yamba-Ó!*.

En marzo de 1928, ya en libertad condicional, acudió a un congreso de periodistas en La Habana en donde conoció al poeta francés Robert Desnos, quien le ayudó a huir del régimen machadista, entregándole su pasaporte y sus acreditaciones y ayudándole a embarcarse en un buque con dirección a Francia.

En Francia

Residió en Francia desde 1928 hasta 1939. Según Fornet (2006) el tiempo que pasó en ese país enriqueció su mundo y lo introdujo a nuevas técnicas literarias y funciones expresivas. Su llegada se produjo durante el bum del movimiento surrealista, cuyos miembros lo recibieron con los brazos abiertos.

En Francia establece una gran amistad con los escritores Arturo Uslar Pietri y Miguel Ángel Asturias, de cuyas discusiones surge una nueva sensibilidad de la literatura latinoamericana, que luego se denominaría *realismo mágico*, término acuñado por Uslar Pietri, luego de leer en los años 1920 un artículo de Franz Roh, aplicado a la pintura neopresionista alemana, y que luego, el propio Carpentier, en el prólogo a *El reino de este mundo* (1949) denominaría “lo real maravilloso americano”.

Se estableció en Valence y colaboró en diversas revistas locales y cubanas con poemas y artículos sobre música. Se unió a los círculos musicales de la ciudad, colaborando con el compositor francés Darius Milhaud, el brasileño Heitor Villa-Lobos y el cubano Alejandro García Caturlla. Este grupo produjo una variedad de poemas, libretos y textos, como *Poèmes des Antilles, nuevos cantos sobre textos*

de *Alejo Carpentier* con música de M.F. Gaillard. En 1928 Carpentier también escribió la serie de artículos *Ensayos convergentes*.

Como señala Birkenmaier (2006), con el apoyo de Desnos, Carpentier empezó a formar parte del movimiento surrealista que iba a influir en sus obras de manera considerable. Sus dos primeros cuentos cortos, *El estudiante* y *El milagro del ascensor* siguen el estilo surrealista.

Aunque sus obras más famosas fueron escritas en español, Carpentier también era capaz de escribir en francés. Según Henighan (1999) escribió el cuento *Histoire de Lunes* en francés y, dependiendo de su público, daba entrevistas en francés o en español. También colaboró en la *Révolution surréaliste* y conoció a los poetas Louis Aragon, Tristan Tzara, Paul Eluard, y a los pintores Giorgio de Chirico, Yves Tanguy y Pablo Picasso.

En 1933 terminó su primera novela *¡Ecué-Yamba-Ó!* y salió de Francia por poco tiempo para Madrid. Aprovechó la ocasión para visitar Toledo, ciudad a la que regresó al año siguiente, cuando fue invitado por García Lorca al estreno de *Yerma* en Madrid. Desde París escribió una serie de artículos sobre la realidad española donde Toledo se convierte en su referente artístico castellano.

Su entusiasmo por el arte barroco, origen del concepto de “lo real maravilloso” sitúa al transparente de la catedral toledana en su principal foco de atracción, que dejará huella en obras suyas como *El Siglo de las luces* (novela) o *Concierto barroco*. El mismo entusiasmo sentirá por la belleza natural de *Cuenca* (“una réplica perfecta del Gran Cañón del Colorado”), ciudad que visitó en la primavera de 1935 de la mano de su amigo, el pintor Wilfredo Lam, con quien compartió una trayectoria artística y política común.

En 1936, después de la caída del régimen de Machado, hizo un viaje a Cuba. Regresó a París y no volvió a España hasta después de estallar la guerra civil española. En el verano de 1937, Carpentier formó parte de la delegación cubana asistente al II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Según González (2016), el impacto social de la Guerra Civil le llevó a escribir cuatro apasionadas crónicas tituladas “*España bajo las bombas*”, donde mostró su emoción ante los campos de batalla de Guadalajara y ante el coraje del pueblo conquense de Minglanilla.

Entre los años 1932-1939, Carpentier pasó mucho de su tiempo en Francia, trabajando en la radiodifusión con efectos de sonidos y sincronización musical. Llegó a ser director de los Estudios Foniric donde dirigió la producción de programas de radio con las técnicas más modernas. Según Müller (1972) dirigió las grabaciones de poemas de Walt Whitman, Edgar Allan Poe, Langston Hughes, Louis Aragon, y otros.

El tiempo transcurrido en ese país contribuyó a formar su identidad como escritor; según las propias palabras de Carpentier (1977):

Le “...enseñó a ver texturas, aspectos de la vida americana que no había advertido [...] Comprendió que detrás de ese nativismo había algo más; lo que llamó los contextos: contexto telúrico y contexto épico político:

el que halle la relación entre ambos escribirá la novela americana” (p.32).

Al final de su tiempo en Francia, Carpentier (1972) confesó sentir, al decir de sus propias palabras, “...ardientemente el deseo de expresar el mundo americano”. “América se [le] presentaba como una enorme nebulosa, que [él] trataba de entender, porque tenía la oscura intuición de que [su] obra se iba a desarrollar aquí, que iba a ser profundamente americana” (p.32).

En Haití y México

Viajó a Haití en 1943 con su esposa Lilia Esteban y con el director teatral Louis Jouvet; fue un viaje de descubrimiento del mundo americano, de lo que llamó “lo real maravilloso”. Producto de esta experiencia es la obra *El reino de este mundo*, publicada en México en 1949. Después de su viaje a México, en 1944 realizó importantes investigaciones musicales. En México publicó *La música en Cuba* (1945).

En Venezuela

En Caracas, entre 1945-1959 vivió autoexiliado. Algunos críticos consideran esta etapa como la “más fecunda de su vida” donde plasma lo aprendido durante sus peripecias previas como estudioso, periodista, crítico musical y editor de cuentos. En marzo de 1948 terminó de escribir *El reino de este mundo*, la cual sería publicada en México en la primavera de 1949.

Esta obra representa la primera vez en más de 15 años que concluyó una novela. En palabras de Müller (1972), comparó *El reino de este mundo* con su ópera prima, *¡Ecué-Yamba-Ó!*, y en su opinión se aprecia una notable madurez en la selección de los materiales narrativos y una mejora estilística.

Asimismo en Caracas compuso íntegramente otras tres de sus grandes novelas: *Los pasos perdidos* (1952), inspirada en la geografía venezolana; *El acoso*, (1956); y *El siglo de las luces*, terminada en 1958, pero publicada cuatro años después. Además, aprovechó la estancia en ese país para conocer mejor la naturaleza del continente americano.

En 1947 viajó al interior del país, atravesando zonas deshabitadas hasta Ciudad Bolívar. Müller (1972) asevera que a lo largo del trayecto llega a San Carlos de Río Negro, donde conoció algunas tribus originarias americanas.

Como Carpentier contaría más tarde (Carpentier, 1977), este viaje fue el momento en cual “surgió en [él] la primera idea de *Los pasos perdidos*. América es el único continente donde distintas edades coexisten”. Con este libro ganó el premio de la crítica parisina al mejor libro extranjero.

Para Müller (1972) la novela corta *El acoso*, publicada en 1956, presenta un episodio sangriento entre bandas de terroristas enemigas, inspirado por los acontecimientos de la época de desórdenes que siguió la caída del dictador Machado. *El siglo de las luces* fue inspirada en parte por un viaje que Carpentier hizo al Golfo de Santa Fe en la costa venezolana. El mismo Carpentier (1977) explicó que aunque la novela fue terminada en 1958, no se publicó hasta 1962 porque necesitaba retoques y el cambio que se observaba en la vida y en la sociedad cubana me resultó

demasiado apasionante para que pudiera pensar en otra cosa.

Para Carpentier (1977) el triunfo de la Revolución cubana le hizo pensar que había estado ausente de su país demasiado tiempo. Hizo planes para regresar definitivamente a Cuba y vendió los derechos cinematográficos de *Los pasos perdidos* a un consorcio internacional. (Müller, 1972)

Durante su estancia en Venezuela, Carpentier también escribió la mayoría de sus cuentos, y algunos críticos disputan que es muy posible que sus cuentos escritos en otros lugares, como *Los advertidos* y *El derecho de asilo*, tengan como fuentes temas, anécdotas y personajes venezolanos.

Carpentier también realizó una gran producción periodística en Venezuela, publicando cerca de dos mil artículos y crónicas sobre temas literarios y musicales en su columna *Letra y solfa* en el diario *El Nacional* entre 1950 y 1959. Además, publicó muchos otros artículos, ensayos y reportajes para el mismo diario, y para otras publicaciones venezolanas, cubanas, y de otros países. Müller (1972) confirma que, además, enseñó literatura en la Universidad Central de Venezuela y trabajó para la agencia de publicidad ARS de Caracas junto a intelectuales de la talla de Arturo Uslar Pietri.

Literatura y vida de Alejo Carpentier después de El reino de este mundo

En 1959 Carpentier regresó a Cuba donde volvió a residir en la capital. En 1962, llegó a ser el director ejecutivo de la Editorial Nacional de Cuba, órgano del gobierno que organizó las exigencias editoriales del Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Universidades (La Habana, Las Villas y Oriente), las ediciones de la Academia de Ciencias de Cuba, Editorial Juvenil, y el Consejo Nacional de Cultura, grupo que incluye la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Instituto de Artes Cinematográficas Cubanas (ICAIC) y la Casa de las Américas.

Fue el vicepresidente del UNEA, hizo crítica literaria en la *Gaceta de Cuba* y colaboró en publicaciones extranjeras como *Sur*, *Ínsula* y *Les Langues Modernes*. Se destaca en esta etapa, la publicación de *El siglo de las luces* en México en 1962. Según Müller (1972), Carpentier fue designado ministro consejero de la Embajada de Cuba en París. Publicó en París *Literatura y conciencia política en América Latina* que incluye los ensayos de *Tientos y diferencias* con excepción de *La ciudad de las columnas*.

También dirigió un programa cultural de Radio Habana en 1964, "*La cultura en Cuba y el mundo*", en el cual los temas principales eran la novela y la música en América Latina. Müller (1972) afirma que al final de 1964, publicó la colección de ensayos *Tientos y diferencias* en México.

En 1965, Carpentier terminó el libro *El año 59*. La acción del libro se desarrolla en La Habana y está inspirada en la Revolución cubana. También escribió una obra teatral titulada *La aprendiz de bruja* (1956). (Véase en Plá (2014); Carpentier (2002).

En 1972 se editan en Barcelona *El derecho de asilo*, *Concierto barroco* y *El recurso del método*. Además, recibió un extenso homenaje en Cuba por su septuagésimo aniversario. Tres años después la Universidad de La Habana le concedió el título de Doctor Honoris Causa en Lengua y Literatura Hispánicas. Recibió el premio internacional Alfonso Reyes, y se le confirió el Premio Mundial "Cino del Duca".

En 1976, le fue conferida la más alta distinción del Consejo Directivo de la Sociedad de Estudios Españoles e Hispanoamericanos de la Universidad de Kansas, el título de *Honorary Fellow*. Es electo diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. En 1978 la más alta distinción literaria de España, el Premio Miguel de Cervantes, fue recibida por Carpentier de las manos del rey Juan Carlos I.

La Editorial Siglo XXI publicó *La consagración de la primavera* en 1979. *El arpa y la sombra* fue editada en México, España y Argentina. Recibió el Premio Médicis Extranjero por *El arpa y la sombra*, el más alto reconocimiento francés para escritores extranjeros.

Temas y estilo

Carpentier fue conocido como uno de los primeros que introdujo el término de "lo real maravilloso" y el neobarroco en América Latina. (Wakefield, 2004). Carpentier, ampliamente conocido por el estilo barroco de sus escritos y su teoría de "lo real maravilloso", tuvo entre sus obras más famosas *¡Écue-Yamba-O!*, *Alabado sea el Señor* (1933) sobre el folclore y mitología afrocubanos, *El reino de este mundo* (1949) y *Los pasos perdidos* (1953).

Al decir de Birkenmaier (2006), en *¡Écue-Yamba-O!*, tuvo una perspectiva más hacia la etnología. En esa obra, se presenta el tema de la cultura afrocubana. Se critica la política de la dependencia de Cuba bajo los Estados Unidos, y las fotos en el libro hacen que la obra se vea como antropológica y no pura ficción. Hay algunas teorías que afirman que la colección de imágenes (no de humanos) refleja la influencia surrealista en Carpentier así como una vista de la cultura.

En el prólogo de *El reino de este mundo*, una novela sobre la revolución haitiana, describió su visión de "lo real maravilloso" o lo maravilloso real, que algunos críticos interpretan como sinónimo del realismo mágico, aunque otros disienten a este respecto, contrastándolo con consideraciones de escritores como Miguel Ángel Asturias o Gabriel García Márquez.

Según Birkenmaier (2006), como la música era muy importante para Carpentier, tiene sentido que la haya utilizado en sus libros. Por ejemplo, para dar ritmo y musicalidad al texto de *El reino de este mundo*, enfocado en lo afrocubano, Carpentier utiliza el idioma creole. Encontramos este recurso cerca de dos escenas muy importantes en el libro.

Según Pancrazio (2004), aunque los escritos de Carpentier no sean biográficos, se puede observar claramente en sus obras las influencias de los eventos de su vida. Además se pueden intuir sus puntos de vista y opiniones a través de sus personajes y argumentos.

En *Los pasos perdidos*, el protagonista nos lleva en un viaje por la selva, un adentramiento iniciático cuya meta es encontrar el origen de la música en viejos instrumentos y formas de habla. En la selva escuchamos todos los sonidos de la naturaleza a medida que el personaje se integra paulatinamente a este mundo, y se relaciona con los habitantes, aunque finalmente esta integración resulta bastante superficial.

Al decir de Janney (1981), muchos de los temas en las obras de Carpentier, se ubican alrededor del mestizaje cultural, lo que es un aspecto esencial en su representación del ser latinoamericano. En sus obras tempranas, Carpentier escribió mucho sobre los negros y la experiencia del hombre en relación con el cosmos.

Birkenmaier (2006) afirma que Carpentier tuvo un gran interés en la cultura y la música afrocubanas, lo que se advierte con claridad en sus obras. Incluso en su cuento *Histoire de Lunes*, que fue escrito en francés, aparece el tema de la cultura afrocubana. También Janney (1981) confirma que el hombre blanco, aunque aparece en las obras de Carpentier con poca frecuencia, representa cuatro instituciones opresivas en América Latina: la cárcel, la iglesia, la esclavitud y el imperialismo extranjero. A través de este estilo se explican los ritmos africanos en su poesía.

Los viajes también son muy importantes en las obras de Carpentier. En todas sus obras existen personajes que realizan un viaje o están en movimiento, lo que quizás es resultado de la vida viajera de Carpentier.

Alejo Carpentier y “Lo real maravilloso”

Según Paz (2008), la idea de lo real maravilloso fue introducida en un artículo publicado en el periódico *El Nacional* en 1948. Al año siguiente apareció en la introducción de *El reino de este mundo*. Para algunos afanosos como Daniel (1982), todavía hay desacuerdos entre quienes estudian literatura sobre cuál es exactamente la diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico, si es que hay alguna diferencia.

Carpentier (2004) describió lo real maravilloso en su introducción de la siguiente forma: “*Pisaba yo una tierra donde millares de hombres ansiosos de libertad creyeron en los poderes licantrópicos de Mackandal, a punto de que esa de colectiva produjera un milagro el día de su ejecución... A cada paso hallaba lo real maravilloso*” (p.9). Al fin de la introducción Carpentier planteó una pregunta a los futuros lectores: “¿*Pero qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real-maravilloso?*” (p.12).

Lo anterior hace confirmar, como dijera Barrera (2003) que Carpentier aisló su concepto a algo exclusivamente latinoamericano y no nacional. Por eso Birkenmaier (2006) confirma que *El reino de este mundo*, lo real maravilloso forma una perspectiva más de la historia; no es necesariamente una ficción.

Otros estudios como el de Cañete (2019), permiten nuevas reflexiones como la que sigue:

En su ensayo “Lo real maravilloso de América”, Carpentier denunciaba la falsa representación de América Latina por parte de los seguidores de la corriente surrealista

que -como André Breton y Granell en su libro *Isla cofre mítico*- fueron arrastrados al nuevo continente por las guerras en Europa. El interrogante de quién podría adjudicarse el legítimo papel de representante de América, nos hace cuestionar si realmente Carpentier, de origen europeo y formado intelectualmente en París, logró plasmar la autenticidad americana a la que aspiraba en su ensayo. (p.60)

El “realismo mágico” es un término acuñado por el crítico de arte alemán Franz Roh en su ensayo de 1925 *Postexpresionismo: los problemas de la nueva pintura europea*, publicado en la *Revista de Occidente* de Ortega y Gasset y tras un cierto debate aplicado a las producciones de literarias hispanoamericanas. (*El reino de este mundo* fue publicado por primera vez en 1949. Barrosa (1977) definió así al realismo mágico: “...*La combinación de temas que reflejan la realidad dentro de una exactitud y hondura detallística con técnicas que aunque rompen con las leyes dentro de la unidad total de la obra*” (p.65).

Legado

Las obras de Carpentier han tenido un impacto en el mundo literario y cultural. Aunque muchas de sus obras han añadido a su estatura, la recepción crítica de su obra nos dice que el género de la literatura latinoamericana ha sido ampliado. Sobre esta idea, Barrosa (1977) declara que Carpentier intenta cambiar el enfoque de la experiencia latinoamericana con nuevas perspectivas, e incluye su propia experiencia de su fondo cultural complejo.

Se dice que Carpentier ofrece una nueva perspectiva en el pasado colonial de América Latina. (Janney, 1981). Según Mocega (1980), el mundo novelístico de Carpentier ha creado un universo en el cual “...los mismos problemas se repiten con insistencia, siempre dentro de distintas situaciones, siempre en tiempos diferentes, siempre en escenarios mudables” (p.13).

Como señala Mocega (1980), las obras de Carpentier han creado el concepto del hombre que es siempre lo mismo para el novelista, y el tiempo es una mera ilusión en un universo en el cual los hombres viven en un tiempo sin tiempo.

También Mocega (1980), asevera que los personajes que Carpentier crea son “personajes de hoy, pero también de ayer y seguramente de mañana” que participan en revoluciones de ayer que también podrían ser las revoluciones de mañana, y en sus obras podemos ver la presentación de temas históricos y personales más variados a través de la superposición de planos en lo individual y en lo social.

Esta visión del tiempo y la historia es una de las influencias más claves que Carpentier ha tenido sobre la literatura latinoamericana. La descripción de la cultura de Occidente es también una de las características predominantes en la obra del autor que ha influido en la escritura después de sus publicaciones. Mocega (1980).

Su influencia es evidente en autores de toda América, como el chileno José Donoso y su novela *El obscuro pájaro de la noche*, el mexicano Fernando Del Paso y su novela *Noticias del Imperio*, el colombiano Germán Espinosa y *La tejedora de coronas*, así como en los novelistas cubanos

contemporáneos Leonardo Padura y su *La novela de mi vida*, y Fernando Velázquez Medina, en su obra *Última rumba en La Habana*.

En el prólogo del libro *Letra y Solfa. Alejo Carpentier. Artes Visuales*, de Cánovas (1993), nos anuncia:

Alejo Carpentier nos legó una serie de artículos cuyo contenido temático hemos querido nombrar Artes Visuales, dentro del conjunto de “Letra y Solfa” en El Nacional, de Caracas. Debe resultar curioso para el lector que se encuentre en esta selección, el estudio del uso artístico del espacio con materiales ajenos al cuerpo humano, e igualmente opiniones sobre literatura, música –si se piensa que ambas dieron título a la sección- danza, teatro y otras muchas otras cosas. Y este hecho le hará advertir cómo el periodista nunca excluyó, a pesar de la denominación “Letra y Solfa”, otros géneros artísticos- es más, los relacionaba conscientemente- lo cual favoreció la riqueza de las ideas de este libro y la ilustración de ese problema, surgido a finales del siglo XX, que llamaban la ruptura de las fronteras entre las artes- del cual tampoco se hallaba ajeno. (p.5)

En este anterior, se corre ver que Carpentier revela sus nociones de historia del arte, filosofía, historia de la sociedad, literatura, ciencia, música,...y escribe sobre artes visuales, porque su concepto de cultura es universal y parte de un hombre lleno de siglos, semejante a sí mismo en muchos terrenos, ocupado en asuntos muy parecidos a los actuales, y sobre todo, en “mejorar lo que es”.

Nos adherimos a las ideas de Cánovas (1993) cuando destaca que las ideas de Carpentier sobre las individualidades, sus obras, su época y su espacio, son análisis de condicionantes y resultados explicables, según el momento en que fueron emitidas, y de modo general, conservan una actualidad asombrosa. A pesar de los años pasados, creemos estar viviendo en ahora los hechos, como si, por una vez más en la fantasía humana, la conocida máquina del tiempo inventada por Wells, funcionara en la palabra de Carpentier. Por tanto, su obra vive aún.

Las grandes obras de Alejo Carpentier

Entre los temas abordados por el maestro en su obra, se destacan la historia, el mito, la magia y la religión. Algunas de las obras destacadas de Alejo Carpentier las enumeramos a continuación como invitación a que se disfruten en la medida en que su temática lo atrape:

¡Écue-Yamba-Ó! (1933). El título de esta novela significa “Dios: Lado seas” en voz lucumí. Fue la primera novela escrita por Alejo Carpentier, terminada en París y publicada en el año 1933. Narra la historia del negro cubano Menegildo Cue durante los albores del siglo XX.

Esta obra es considerada una obra de arte y un material obligatorio para muchos de los interesados en desarrollar temas referentes a la cultura afrocubana. Sin embargo, el propio autor, Carpentier expresó respecto a ella que fue un intento fallido por el abuso de metáforas, de símiles mecánicos, de imágenes de un aborrecido mal gusto futurista y por esa falsa concepción de lo nacional que se tenía por entonces los hombres de su generación.

El reino de este mundo. (1949). Es considerada una de las obras más significativas de la literatura latinoamericana del siglo XX, además de uno de los más grandes referentes de la corriente conocida como *realismo mágico* o lo real maravilloso.

La historia que narra esta obra se centra en un periodo que abarca los años entre la segunda mitad del siglo XVIII y el principio del XIX. Caracteriza y critica al modelo esclavista colonialista y poscolonialista en la región. Es además, una oda exquisita a las costumbres y tradiciones de los pueblos africanos y la mezcla que resulta en las raíces culturales latinoamericanas.

Los pasos perdidos (1953). Un relato abstracto e irreal donde se funden los conocimientos y la inteligencia del autor con las imágenes más profundas de su expresión literaria. Cuenta la historia de un musicólogo antillano que reside en Nueva York, casado con una actriz, quien es enviado a un país suramericano con el encargo de rescatar y encontrar raros instrumentos. En el viaje lo acompaña una amante francesa, que parece representar la decadencia europea y a la que el musicólogo abandona por una mujer nativa.

El acoso (1956). Una novela corta de temática entre política y psicológica, que refleja fielmente el círculo de represión y violencia de la Cuba anterior a la Revolución, en la década de 1950. Aunque no fue una novela documental, en esta obra los episodios se suceden en coincidencia con los 46 minutos que dura la interpretación de la Sinfonía Heroica de Beethoven.

Guerra del tiempo (1958). En esta obra el autor reunió tres relatos que suponían otras tantas variaciones sobre el tiempo en una ambientación pretérita: *Camino de Santiago*, una reedición de *Viaje a la semilla* y *Semejante a la noche*. Fueron tres breves incursiones de Carpentier en el mundo de lo fantástico y de la ficción, protagonizadas por la irreversibilidad de lo ocurrido.

El siglo de las luces (1962). *El siglo de las luces* es una novela de corte histórico que fue publicada en el año 1962. El texto está ubicado temporalmente en la década final del siglo XVIII y se basa en la historia de la Revolución Francesa, pero vista desde el Caribe.

La novela de Carpentier, que inicia su narrativa en La Habana, cuenta las peripecias de tres jóvenes huérfanos pertenecientes a la burguesía: Sofía y Carlos (hermanos) y Esteban (primo). El personaje real de la novela es Víctor Hughes, cuyo nombre fue Jean-Baptiste Victor Hugues, un político y militar francés enviado al Caribe en nombre de la Francia revolucionaria.

La ciudad de las columnas (1970). La ciudad de las columnas es una obra escrita por Alejo Carpentier publicada en el año 1964. Puede considerarse como una declaración de amor realizada por el escritor a la ciudad que lo vio crecer y por la que se sintió cautivado hasta su fallecimiento el 24 de abril de 1980.

En muchas de sus obras, La Habana es tratada como un lugar único, mítico, sin embargo, es La Ciudad de las Columnas la carta de amor más abierta de todas, es la vieja ciudad, antaño llamada de intramuros, ciudad en sombra, hecha para la explotación de las sombras, sombra,

ella misma, cuando se la piensa en contraste con todo lo que fue germinando y creciendo.

Novelas

- *¡Écue-Yamba-O!* (1933)
- *El reino de este mundo* (1949)
- *Los pasos perdidos* (1953)
- *El acoso* (1956)
- *El siglo de las luces* (1962)
- *Concierto barroco* (1974)
- *El recurso del método* (1974)
- *La consagración de la primavera* (1978)
- *El arpa y la sombra* (1979)

Cuentos

- *El sacrificio* (1923)
- *Histoire de lunes* (1933, en francés)
- *Viaje a la semilla* (1944)
- *Oficio de tinieblas* (1944)
- *Los fugitivos* (1946)
- *Guerra del tiempo. Tres relatos y una novela* (1958): *Viaje a la semilla*, *Semejante a la noche*, *El camino de Santiago* y *El acoso*, en la primera edición. En posteriores ediciones se le agregan dos relatos más: *Los fugitivos* y *Los advertidos*.
- *Cuentos* (1976): *El camino de Santiago*, *Los advertidos*, *Semejante a la Noche*, *Viaje a la semilla*, *Los fugitivos*, *Oficio de tinieblas* y *El derecho de asilo*.

Ensayos

- *La música en Cuba* (1946)
- *Tristán e Isolda en tierra firme* (1949)
- *Tientos y diferencias* (1964)
- *Literatura y conciencia en América Latina* (1969)
- *La ciudad de las columnas* (1970)
- *América Latina en su música* (1975)
- *Letra y solfa* (1975)
- *Razón de ser* (1976)
- *Afirmación literaria americanista* (1979)
- *Bajo el signo de Cibeles. Crónicas sobre España y los españoles* (1979)
- *El adjetivo y sus arrugas* (1980)
- *El músico que llevo dentro* (1980)
- *La novela latinoamericana en vísperas de un nuevo siglo y otros ensayos* (1981)
- *Conferencias* (1987)

Libreto de ópera

- *Manita en el suelo*, música de Alejandro García Caturla.

Música

Aunque Carpentier fue primordialmente conocido como autor, es también musicólogo. Según Janney (1981). La

música era un elemento muy presente en su familia; su abuela era pianista, su madre tocaba el piano y su padre fue violonchelista. Carpentier estudió teoría musical en el Liceo Jason de Sully de París y en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana; era pianista.

Durante su tiempo en Francia, Carpentier entró en los círculos musicales parisienses y colaboró con muchos compositores, resultando en la producción de poemas, libretos y textos de varias obras musicales:

- *Yamba-Ó*, tragedia burlesca, música de M.F. Gaillard, estrenada en el Théâtre Beriza, París, 1928.
- *Poèmes des Antilles*, neuf chants sur les texts de Alejo Carpentier, música de M.F. Gaillard, Edition Martine, París, 1929.
- *Blue*, Poema, música de M.F. Gaillard, Edition Martine, París.
- *La Passion Noire*, cantata para diez solistas, coro mixto y altoparlantes, música de M.F. Gaillard, estrenada en París, julio de 1932.
- *Dos poemas afrocubanos, Mari-Sabel y Juego Santo*, para voz y piano, música de A.G. Caturla, Edition Maurice Senart, París, 1929.

Filmografía

- *El recurso del método*, dirección de Miguel Littín, México, Cuba, Francia, 1978, adaptación de su novela homónima (1974).
- *El siglo de las luces (película)*, dirección de Humberto Solás, Cuba, 1992. Adaptación de su novela homónima (1962).
- *Cortázar: Apuntes para un documental*, dirección de Eduardo Montes Bradley, Argentina, 2001 (Participación testimonial).

Conclusiones

El análisis de algunas fuentes relacionadas con la vida y obra de Alejo Carpentier, derivada de varios estudiosos, permite hallar una determinación de la crítica que lo consideró uno de los escritores principales del siglo XX en lengua española, y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana, en particular, a través de un estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para recrear la realidad, elementos que contribuyeron a su formación y uso de "Lo real maravilloso".

Una faceta del creador Carpentier, como ser humano, explica su comportamiento, un cuadro es prueba de cien experimentos anteriores. Ha llevado un ideal estético y cultural al ser humano. Para Carpentier la cultura es el acopio de conocimientos que permiten al hombre establecer relaciones, por encima del tiempo y el espacio, entre dos realidades semejantes o análogas, explicando una en función de sus similitudes con otra que puede haberse producido muchos siglos atrás. Ello hace que su sabiduría sea humanidad en su más alto grado.

Referencias bibliográficas

- Barrera, T. (2003). *Del centro a los márgenes: narrativa hispanoamericana del siglo XX*. Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones.
- Barrosa, J. (1977). *Realismo mágico y lo real maravilloso en El Reino de este mundo y El siglo de las luces*. Ediciones Universal.
- Belnap, J. (1993). *The Post-Colonial State and the 'Hybrid' Intellect: Carpentier, Ngugi, and Spivak*. Irvine, CA.
- Birkenmaier, A. (2006). *Alejo Carpentier y la cultura del surrealismo en América Latina*. Iberoamericana.
- Cánovas, A. (1993). *Letra y Solfa. Alejo Carpentier. Artes Visuales*. Letras Cubanas.
- Carpentier, A. (1977). *Confesiones sencillas de un escritor barroco*.
- Carpentier, A. (2002). *El aprendiz de bruja; Concierto barroco; El arpa y la sombra*. Siglo Veintiuno Editores.
- Carpentier, A. (2004). *El Reino de Este Mundo*. Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. Bajo el sello editorial Seix Barral.
- Cañete, C. (2019). La propuesta de Alejo Carpentier en "Lo real maravilloso de América" (1948) y la mirada surrealista insular en Isla cofre mítico (1951) de Eugenio F. Granell. *Visitas al patio*, 13(2), pp. 60-78.
- Daniel, A. (1982). Realismo Mágico: True Realism with a Pinch of Magic. *The South Central Bulletin*, 42(4), Studies by Members of SCMLA.
- Fornet, A. (2006). *Carpentier o la ética de la escritura*. Ediciones Unión.
- González, M. L. (26 de noviembre de 2016). El desconocido fervor de Alejo Carpentier por Toledo y Cuenca. *Artes & Letras*. ABC Castilla-La Mancha.
- Henighan, S. (1999). *Two Paths to the Boom: Carpentier, Asturias, and the Performative Split*. *The Modern Language Review*.
- Janney, F. (1981). *Alejo Carpentier and his early works*. Tameiss Books Limited.
- Mocega, E. (1980). *Alejo Carpentier: estudios sobre su narrativa*. Playour.
- Müller, (1972). *Alejo Carpentier: autor y obra en su época*. Editorial Fernando García Cambeiro.
- Suárez, E. (28 octubre, 2024). Con Alejo, mi maestro. <https://artemisadiariocu/wp-content/uploads/2024/10alejo-carpentier2-1-675x360-1.jpg>.
- Pancrazio, J. (2004). *The Logic of Fetishism: Alejo Carpentier and the Cuban Tradition*. Lewisburg: Bucknell University Press.
- Paz, E. (2008). *Alejo Carpentier: teoría y práctica de lo real maravilloso*. *Anales de Literatura Hispanoamericana*.
- Plá, A. (2014). *El aprendiz de bruja: paradigma de lo mestizo en la obra de Alejo Carpentier*. www.repositorio.colmex.mx.
- Wakefield, S. (2004). *Carpentier's Baroque Fiction: Returning Medusa's Gaze*. Tamesis Woodbridge.