

KÖLNER BEITRÄGE ZUR LATEINAMERIKA-FORSCHUNG

Herausgegeben von Christian Wentzlaff-Eggebert und Martín Traine

Serendipia: migración como oportunidad

editado por Christian Wentzlaff-Eggebert

Universidad de Colonia

Centro de Estudios sobre España, Portugal y América Latina

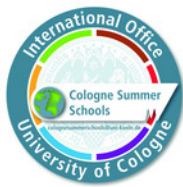
Universität zu Köln

Arbeitskreis Spanien – Portugal – Lateinamerika

Serendipia: migración como oportunidad.

Contribuciones de Christian Wentzlaff-Eggebert, Antonio José Pérez Castellano, Juri Jakob, Núria Lorente Queralt, Guillermo Siles, Mariela Sánchez, Sidonia Bauer, Enrico Lodi, Olivia Petrescu, Barbara Hagg-Huglo, Božena Wislocka Breit, Antje von Graevenitz, Ani Petrossian, R. Sergio Balches Arenas, Carlos Gómez Gurpegui, Ilka Csoregi, Mario Garvin y Martín Parselis.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de:

**CULTURES
AND SOCIETIES
IN TRANSITION**

y **SANTANDER UNIVERSIDADES.**

Köln / Colonia 2018

Arbeitskreis Spanien – Portugal – Lateinamerika
Centro de Estudios sobre España, Portugal y América Latina
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln

ISSN 1438-6887

Redacción: Irma Mecevic, Martin Middelanis y Artur Müller-Nübling

SIDONIA BAUER: MELQUÍADES GITANO: “UN PESO HUMANO”

Abstract:

The present article deals with Gabriel García Márquez’s novel *Cien años de soledad* (1967) and particularly with the creative role the main character Melquíades plays as a gipsy figure. In a first chapter, the gitano Melquíades is characterized and his role for Macondo and the Buendía family is highlighted. In a second term, his creative role in respect to the development of Macondo is revealed. In a third instance, Melquíades’ poetological importance as a gipsy figure and a figure of creativity – that is of scientific, technical and cultural progress – is underlined. This analysis leads to the conclusion that Márquez constructs a gipsy figure opposite to the traditional European construction of the “Zigeuner” in literature and thus develops a universal dimension of the gipsy that exceeds ethnic boundaries and therefore becomes an emblem of humanity. At the same time, Melquíades’ poetological dimension proposes the beginning of an emancipated South American literature that breaks with European tradition, although referring to it.

Los gitanos en *Cien años de soledad*

*Cien años de soledad*¹ (1967) empieza con una entrada dramática de los gitanos en la escena de la novela (C: 9), como tradicionalmente sucede en el teatro clásico (e.g. Molière).² Se trata del principio del mundo cuando ya aparecen los gitanos como elemento consubstancial de la población fundadora del nuevo continente: “El mundo era tan reciente [...]. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos” (C: 9) De este grupo salta a la vista un personaje clave de la novela; Melquíades: “Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión” (C: 9). Con estas “manos de gorrión” va a escribir los manuscritos que constituyen el libro (“garrapateando papeles con sus minúsculas manos de gorrión”, C: 67). Desde el principio aparece como un poeta, pero vestido de científico, químico, físico, feriante, mágico, alquimista – incluso en un grupo de gitanos, de manera que no se reconoce de inmediato su valor literario:

Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las

¹ Gabriel García Márquez: *Cien años de soledad*. Edición conmemorativa. Madrid. [1967] 2007: C. Desde aquí citado en el cuerpo del texto.

² Por ejemplo en Molière, *Mariage forcé*, *Malade imaginaire*, *Fourberies de Scarpin*.

maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. “Las cosas tienen vida propia – pregonaba el gitano con áspero acento –, todo es cuestión de despertarles el ánimo”. (C: 9-10).

Tiene la apariencia de un Orfeo, aquel Melquíades, no en negro, pero en gitano y el cual sabe despertar el ánimo a las cosas como lo hizo Orfeo con los animales, las plantas y la piedra. Es la concepción romántica del poeta que entra en correspondencia con las cosas cantando su cántica.³ Sin embargo, en este capítulo, Márquez rompe con la imagen romántica y postromántica (*sensu* Apollinaire) del poeta así como rompe con la del gitano⁴ – de hecho, Melquíades no propone en un primer momento un cántico poético, sino que presenta de manera hiperbólica el descubrimiento del imán y de su fuerza de atracción. El desfile de los elementos naturales o de los animales que siguen al poeta se transforma en desfile de las cosas metálicas, atraídos por el imán. Todavía, en la poesía contemporánea, también el imán llega a ser símbolo del poder lírico (cf André Velter).⁵ Los elementos metálicos hacen un rumor, que es presentado por el autor como vida propia a las cosas ordinarias de la casa y de la cocina, sitio reservado tradicionalmente para las mujeres: “los calderos, las pailas [...] y los anafes” (C: 9), pues “las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse” (C: 9). Presenta así su fuerza de atracción en tres niveles: el nivel del descubrimiento científico, el nivel lírico y finalmente la fuerza del amor, porque el imán, con sus dos polos, es símbolo de la erótica entre hombre y mujer desde el surrealismo. Además, los “dos lingotes metálicos”, suficientemente grandes como para atraer utensilios domésticos, tienen significado evidentemente masculino, fálico. La novela omite la vida amorosa del gitano y no habla jamás de una voluntad de reproducción – este tema es reservado por la familia Buendía y su entorno. Melquíades, de cierto modo, arriba con su familia, su tribu. Sin

³ Cf Guillaume Apollinaire: *Alcools* (suivi de) *Le Bestiaire illustré par Raoul Dufy (et de) Vitam impendere amor*. Paris. [1920] 2001, *Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée*, 143-174; Siméon, Jean-Pierre: *La mort n'est que la mort si l'amour lui survit. Histoire d'Orphée*. Besançon. 2011.

⁴ Rompe la concepción romántica incluso en el nivel social, como lo indica Víctor Fariás: “Pero a la vez que lo gitano puede servir como una suerte de paradigma libre de estructuras estáticas [...], en la novela se va todavía más lejos y con ello se supera la imagen romántica de los nómades.” (Víctor Fariás: *Los Manuscritos de Melquíades*. „Cien Años de Soledad“. *Burguesía latinoamericana y dialéctica de la reproducción ampliada de negación*. Frankfurt am Main. 1981, 22).

⁵ André Velter: *L'amour extrême. Poèmes pour Chantal Mauduit*. Paris. 2007.

embargo, su interés es de naturaleza creativa, un nivel justamente científico, filosófico, pedagógico y lírico.

Desde el principio, Melquíades sobresale a la población sedentaria de Macondo, parece como un ser misterioso, dotado de saber científico, poético y de atracción interpersonal. Con sus palabras sobre la vida propia que tienen las cosas parece entonces como un filósofo. El apellido Melquíades, según Víctor García de la Concha, es derivado de Milciades, “que fue un papa africano de la era constantiniana”⁶ y alude así tanto a la función religiosa como a la metafísica del personaje. En conjunto, la presentación inicial de Melquíades da la imagen del arquetípico viejo sabio. Pero no es un hombre desunido de la tierra y de sus preocupaciones materiales y físicas – tiene que ganar su dinero y por esto vende su saber vestido de espectáculo.

Su potencial cíclico y natural, como lo son las estaciones, es amplificado cuando un año después vuelve a Macondo con su tribu: “En marzo volvieron los gitanos” (C: 10). Esta vez traen consigo, como último descubrimiento, un catalejo (C: 10) que presentan a cambio de dinero. Una vez más, la voz del filósofo se hace oír: “La ciencia ha eliminado las distancias” (C: 10-11). Sus constataciones se revelan verdaderas para el presente de la diégesis, así como también para el futuro del progreso técnico del lector contemporáneo.

Otra aportación de dimensión física es una lupa gigantesca (C: 11). Mediante la concentración de los rayos solares Melquíades y José Arcadio Buendía encienden un foco (C: 11). Cuando el proyecto de José Arcadio Buendía de utilizar las lupas como arma de guerra fracasa, Melquíades le da a cambio “unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación” (C: 12). Con estos, José Arcadio Buendía descubre que “[l]a tierra es redonda como una naranja” (C: 13). Siendo esto la premisa del viaje de Cristóbal Colón, en el cual descubrió por serendipia la América del Sur,⁷ su descubrimiento pierde valor.

Por serendipia entendemos con Roberts “making discoveries, by accident and sagacity, of things which [...] [one was] not in quest of”,⁸ es decir “accidental discoveries”,⁹ o bien con De Sousa “the finding of something

⁶ Víctor García de la Concha: „Gabriel García Márquez. En busca de la verdad poética“, en: Gabriel García Márquez: *Cien años de soledad. Edición conmemorativa*. Madrid. [1967] 2007, XCIV.

⁷ Royston M. Roberts: *Accidental discoveries in science*. New York/Chichester/Brisbane et al. 1989, 4-5.

⁸ *Ibid.*, 5.

⁹ *Id.*

that was not looked for, perhaps in the context of a search for something else, or even for just that.”¹⁰ Es entonces un modo de creatividad que presupone la sabiduría y que deja una parte a la coincidencia feliz.

La búsqueda de José Arcadio Buendía es ciertamente inteligente, pero no envuelve ni la casualidad ni la sabiduría milenaria de un Melquíades. El conocimiento sobre su propio origen queda mítico para Buendía. No sabe que los primeros inmigrantes en el continente llegaron justamente a causa de la supuesta redondez de la tierra. Esto plantea la cuestión de los criterios de un descubrimiento creativo. Según Groeben,¹¹ debe ser de valor por la humanidad (cf “en función de su utilidad en la vida”, C: 42) y debe ser original,¹² es decir nuevo. La evaluación de estos criterios está por el lado de la sociedad respectivamente contemporánea que debe dar prueba de su “co-creatividad” para utilizar el nuevo invento.¹³ Acerca del patriarca, su urgencia científica da testimonio de su inteligencia, pero menos de su creatividad. Lo que hace debe quedar inútil para su medio ambiente porque no es original. En este sentido asemeja a los “gitanos nuevos” (C: 25, 26) que presentan todas clases de “artificios” (C: 26) de verdad y de poco valor: “[N]o eran heraldos del progreso, sino mercachifles de diversiones” (C: 42). Les falta la sabiduría y la educación milenaria que poseía Melquíades y que es necesaria para inventar cosas verdaderamente creativas. Citamos a Roberts: “[C]hance favours only the prepared mind”¹⁴; y al psicólogo Groeben:

[S]o bevorzugt dieses Glück (nach Pasteurs Worten) doch eindeutig den vorbereiteten Geist. Denn der kreative Prozess beginnt schon bei der möglichst präzisen, originellen Problemstellung, die nur aufgrund eines differenzierten Vorwissens und damit einer fundierten Vorbereitung möglich wird.¹⁵

Los gitanos nuevos son bellos e inteligentes, pero sus “invenciones” son de la naturaleza del divertimento, del truco (“una estera voladora”, C: 42), de la apariencia y de la ilusión (ilusión no trascendente, *sensu* Yves

¹⁰ Ronald De Sousa: *Emotional truth*. New York. 2011, 221.

¹¹ Norbert Groeben: *Kreativität. Originalität jenseits des Genialen*. Darmstadt: 2013, 34.

¹² *Ibid.*, 23.

¹³ *Ibid.*, 53.

¹⁴ Roberts: *Accidental discoveries*, 5.

¹⁵ Groeben: *Kreativität*, 82. “Esta „suerte“, según Pasteur, claramente privilegia la mente preparada, pues el proceso creativo ya empieza con el planteamiento del problema lo más preciso y original posible, el cual solo puede producirse como consecuencia de un conocimiento previo diferenciado y una sólida preparación.” (traducción: A. Müller-Nübling)

Bonnefoy);¹⁶ ni son científicas, ni místicas, ni tienen que ver con la sabiduría:

Eran gitanos nuevos. Hombres, mujeres y jóvenes que solo conocían su propia lengua, ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes, cuyos bailes y músicas sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría, con sus loros pintados de todos colores que recitaban romanzas italianas, y la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pandereta, y el mono amaestrado que adivinaba el pensamiento, y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los malos recuerdos, y el emplasto para perder el tiempo, y un millar de invenciones más, tan ingeniosas a insólitas, que José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria para poder acordarse de todas. (C: 25-26)

Es el hijo José Arcadio Buendía que sucumbe a esta ilusión de la imagen sin profundidad, se enamora de una “gitana muy joven, casi niña, agobiada de abalorios, la mujer más bella que José Arcadio había vista en su vida” (C: 43). De este enlace con los gitanos nuevos, basado en la atracción sexual, partiendo con ellos, él vuelve embrutecido. El espectáculo de los gitanos que llegan después de la supuesta primera muerte de Melquíades es contrario a las presentaciones, su base de sabiduría y humanidad que encarnan a Melquíades y a su tribu como los viejos gitanos. Aportan en efecto a Macondo una cámara fotográfica, un daguerrotipo (C: 63), un laboratorio químico, una dentadura (C: 16), un catalejo y otras cosas técnicas, físicas y químicas más. Entonces introducen el arte de la orfebrería, cartas, y la técnica cultural de la escritura. Además, hablan diversas lenguas.

La figura de Melquíades

Melquíades en efecto es presentado como portador del progreso científico:

[D]ans le village perdu de Macondo, le théâtre de cette saga latino-américaine, c'est un gitan nommé Melquíades qui accélère le progrès technique en apportant à chaque visite une invention inconnue, par exemple un télescope, un dentier ou un daguerreotype.¹⁷

¹⁶ Yves Bonnefoy: *La présence et l'image: leçon inaugurale de la Chaire d'Études Comparées de la Fondation Poétique au Collège de France 1981*. Paris. 1983, 54.

¹⁷ Wolfram Nitsch: “Accélérateurs du temps. Les gitans de Claude Simon”, en: Sidonia Bauer/Pascale Auraix-Jonchière (eds.): *Bobémiens und Marginalität: Literarische und*

Más allá figura como emblema de la transcendencia sacra y poética (eso es hermenéutica, volvemos a este tema). Salva los tiempos – el presente, el pasado y el futuro – porque para él los tiempos existen en un solo instante, progresando en el presente: “[C]oncentró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en un instante” (C: 469). Como la lupa que él aporta a la sociedad macondiana, su figura de narrador de la novela focaliza los rayos en un punto de intensidad. Suponemos principalmente Melquíades como autor de los manuscritos y que concentra un siglo en una novela. A pesar de esta transcendencia del tiempo y de su nivel poetológico, Melquíades en la diégesis es el ser que introduce la temporalidad (la muerte) en la sociedad arcadia de Macondo (C: 89, 90).

La primera vez que el patriarca tiene la experiencia de la muerte del gitano, un armenio, perteneciendo al grupo de los gitanos nuevos, le informa: “Melquíades murió” (C: 26) – “[m]ás tarde, otros gitanos le confirmaron que en efecto Melquíades había sucumbido a las fiebres en los médanos de Singapur, y su cuerpo había sido arrojado en el lugar más profundo del mar de Java” (C: 27). No obstante, este mismo Melquíades creído muerto, reaparece en Macondo (C: 62) y salva la población de la peste del insomnio, del olvido y de la pérdida de la lengua. Por consecuencia, José Arcadio Buendía y Melquíades celebran su amistad y “[el] gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo” (C: 62). El nómada se fija en el loco de Macondo por amistad, pero también porque al mismo tiempo ha sido excluido de su tribu:

[E]l viejo gitano ya ha superado también las limitaciones de jerarquía y metafísicas de los suyos (es expulsado de su tribu por haber cometido la máxima falta: volver del “reino de la muerte”, humanizándose a la vez y superando “los límites del conocimiento humano”).¹⁸

Muere finalmente en Macondo (C: 87) donde es enterrado como el primer ser humano (C: 90). Abren consiguientemente el primer cementerio – la era arcadia y mítica se termina. Entonces, Melquíades reaparece como recuerdo de los miembros de la familia Buendía (p.eg. C: 89), la última vez al final de la novela como “presencia invisible” (C: 405) al último Aureliano de la familia: “La última vez que Aureliano lo sintió era apenas una presencia invisible que murmuraba: ‘He muerto de fiebre en los médanos de Singapur’” (C: 405). El anciano cuarto de Melquíades entonces “se hizo [...] vulnerable al polvo, al calor, al comején, a las hormigas coloradas, a las polillas que habían de convertir en aserrín la sabiduría de los libros y los

künstlerische Repräsentationen vom 19.-21. Jahrhundert/Bohémiens et marginalité: représentations artistiques et littéraires du 19 au 20èmes siècles. [aparecerá Berlin. 2018], 11 (/13 p.).

¹⁸ Farías : *Los Manuscritos de Melquíades*, 22.

pergaminos” (C: 405). Sobreviven, en un primer momento, solo las predicciones que había hecho (y que corresponden en grande a las páginas de la novela). El recuerdo escrito sobrevive entonces al recuerdo individual de los miembros de la familia. Mediante la memoria hereditaria (el “recuerdo hereditario”, C: 14) del personaje sabio Melquíades, este se presenta como imagen arquetípica y entonces trascendente, porque trasciende la memoria individual y así sobrepasa los tiempos. En la novela, sin embargo, aparece como un ser sobrehumano (“decía poseer las claves de Nostradamus”, C: 14) que sabe volver de la muerte en intervalos o ciclos como también apareció en Macondo en intervalos cíclicos durante su era arcadia.

Melquíades como portador del progreso científico, técnico y cultural

Analizamos la apariencia del gitano más próximo.

Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus, era un hombre lúgubre, envuelto en un aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos. Pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso humano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana. Se quejaba de dolencia de viejo, sufría por los más insignificantes percances económicos y había dejado de reír desde hacer mucho tiempo, porque el escorbuto le había arrancado los dientes. El sofocante mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de que aquel era el principio de una grande amistad. Los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, que no tenía entonces más de cinco años, había de recordarlo por el resto de su vida como lo vio aquella tarde, sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana, alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación [...]. José Arcadio, su hermano mayor, había de transmitir aquella imagen maravillosa, como un recuerdo hereditario, a toda su descendencia. Úrsula, en cambio, conservó un mal recuerdo de aquella visita, porque entró al cuarto en el momento en que Melquíades rompió por distracción un frasco de bicloruro de mercurio.

– Es el olor del demonio – dijo ella.

– En absoluto – corrigió Melquíades –. Está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas, y esto no es más que un poco de solimán.

Siempre didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del cinabrio [...]. (C: 14-15)

En un “rudimentario laboratorio”, con una “probeta” y un “destilador construido por los propios gitanos”, un “alambique” (C: 15),

Melquíades dejó muestra de los siete metales correspondientes a los siete planetas, las fórmulas de Moisés y Zósimo para el doblado del oro, y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del Gran Magisterio, que permitían a quien supiera interpretarlos intentar la fabricación de la piedra filosofal. (C: 15)

Esta descripción introductoria de la figura de Melquíades nos ofrece una imagen diferenciada de él. Por medio de un *Close Reading* – en el cual consultamos otros pasajes importantes de la novela, como por ejemplo la predicción – tratamos de revelar las características más importantes del gitano. Analizamos en qué modo corresponden a la representación tradicional de la literatura europea artística y literaria. De esta comparación podemos desvelar el acento de la literatura latinoamericana en vista a la figura del gitano. Seguimos la transformación, propuesta por Márquez, de la imagen estereotípica, para al final revelar el significado del personaje Melquíades en general, y como figura gitanesca en particular. Para hablar con Víctor Farías:

La significación central y decisiva que vemos en los gitanos, y particularmente en Melquíades y sus manuscritos, tienen una doble y complementaria dirección. Los gitanos encarnan – con todo – cuestiones esenciales: el ser un pueblo ‘libre’, abierto a todas las posibilidades que van surgiendo en su deambular permanente; el subsistir efectivamente sin las formas restrictivas propias a todas las otras sociedades: la propiedad privada y su complemento natural, el Estado; su vinculación profunda, creadora y imaginativa a las cuestiones que comprometen a todos los hombres; su resistencia – tenaz y espontánea a la vez – a las civilizaciones y con ello, por último, su relación a los orígenes mismos de toda cultura humana.¹⁹

¹⁹ Farías: *Los Manuscritos de Melquíades*, 22.

El aspecto físico de Melquíades asemeja a gitanos, especialmente romas, reales. Su “mirada asiática” alude a su proveniencia del Oriente, su “aura triste” recuerda los cánticos de los gitanos (kalé) españoles, por ejemplo las seguriyas gitanas con su *cante jondo* y su *duende*, cercano al grito, al tono bajo – tanto celebrado por Federico García Lorca. La acentuación de su “sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo” evoca no solo una estética del color negro, sino también la vinculación con un animal, el cuervo, pájaro inteligente y misterioso. La literatura en general asocia a gusto las figuras gitanas a ciertos animales naturales.²⁰ Además, el pájaro como género es la razón por la cual la tribu de gitanos por primera vez encuentra el pueblo de Macondo: “[L]os gitanos confesaron que se habían orientado por el canto de los pájaros” (C: 18). Los canarios y petirrojos cantan y así atraen los gitanos musicantes que llegan “con toda clase de instrumentos músicos” (C: 16). Con el canto y la música tiene que ver también la voz de Melquíades, “alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación”. Su tono profundo ilumina y estimula la imaginación, es decir, la creatividad. Sabe, con su voz, evoca territorios imaginarios. A este genio imaginativo se junta su capacidad, descrita más tarde, de escribir (C: 89) (se trata de los manuscritos de Melquíades) y sobre todo de leer los manuscritos en voz alta: “Arcadio había de acordarse del temblor con que Melquíades le hizo escuchar varias páginas de su escritura impenetrable, que por supuesto no entendió, pero que al ser leídas en voz alta parecían encíclicas cantadas” (C: 89). La oralidad juega un papel principal en la cultura de los roma.²¹ El hecho de que un gitano masculino sea una figura sabia que no solo sabe escribir y leer, sino que también transmite estas prácticas a sus amigos no-gitanos, esto es excepcional. Corresponde sino a una leyenda, citado por Voltaire, según la cual los nómadas roma fueron un grupo de nobles sacerdotes y escribas de Isis.²² En este contexto de sacerdotes nobles, se pueden asociar a los nobles arias del oeste de la India, hoy día Pakistán, nómadas del valle del Indo, en la región del Punjab.²³ De aquella región proviene, según Franz,²⁴ no la etnia de los roma, pero la de los sinti. La

²⁰ Pascale Auraix-Jonchière: „Avant-propos“, en: Dies./Gérard Loubinoux (Eds.): *La Bohémienne, figure poétique de l'errance aux XVIIIe et XIXe siècles*. Clermont-Ferrand. 2005, 14.

²¹ Julia Blandfort: *Die Literatur der Roma Frankreichs*. Berlin/München/Boston. 2015, 62.

²² Gérard Loubinoux: “La bohémienne, figure poétique de l'errance: aux origines du thème”, en: Pascale Auraix-Jonchière/Gérard Loubinoux (Eds.): *La Bohémienne, figure poétique de l'errance aux XVIIIe et XIXe siècles*. Clermont-Ferrand. 2005, 339.

²³ Cf Heinrich von Stietencron: *Der Hinduismus*. Nördlingen. [2001] 32010, 14.

²⁴ Renaldi Franz: “Über die Herkunft der Sinti anhand eigener Recherchen”, en: 10. Kongress des Frankoromanistenverbands, 28. September bis 1. Oktober 2016 Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Sektion 1: „Grenzbeziehungen – Beziehungensgrenzen“ (Liaisons frontalières) „Aux frontières: Roma als Grenzgängerfiguren der Moderne“ / „Aux frontières: Les Roms comme figures frontalières de la modernité“. 2016.

figura de Melquíades asemeja por esta razón más a los sinti que a los roma y en realidad se trata de un gitano-kalé. Estas cuestiones no pueden ser resueltas en este trabajo. Lo importante es por otra parte el carácter real con el cual es dotado la figura de Melquíades. Y no obstante, trasciende lo real para, desde el principio y como “imagen maravillosa” al mismo tiempo transformarse en figura mágica: “parecía conocer el otro lado de las cosas”. “El otro lado de las cosas” en el contexto de la poesía mundial contemporánea (así Philippe Jaccottet, André Velter) significa la parte infinita, irreducible y poética de las cosas – sagrada también (transcendente). Se trata de un saber todavía terrestre, de una religiosidad vinculada al mundo palpable. Esto es evidente en de su primera aparición. “[L]as maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse” (C: 9), cuando Melquíades pasa, y demuestran de este modo su vida, su canto o su ánimo propios. El gitano dispone en efecto de “una condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana.” Úrsula, esposa pragmática de José Arcadio Buendía, no ama al gitano que disturba el orden del nuevo pueblo cerrado del alrededor, con su “milenaria sabiduría y sus fabulosos inventos” (C: 50). Recrimina negocios demoníacos al gitano – viejo prejuicio frente al gitano, frecuente en la literatura, así también en la obra *Carmen* de Prosper Mérimée, que asocia la *femme fatale* Carmen al demonio (y de tal manera al color negro). A la inversa, el patriarca abre su pueblo al (in)migrante y este gesto resultará ser muy importante para la supervivencia del pueblo, puesto que el gitano, otro año, salva los habitantes de la peste del insomnio (C: 62). La solidaridad se revela así como fundador de la sociedad.

Melquíades se muestra como puente entre diferentes culturas. De estas extrae progreso creativo. Prueba su utilidad en la vida de los hombres (C: 42). De su modo de vivir resulta su “peso humano”. Concentrado de su sabiduría humana son, sin embargo, sus manuscritos; en ellos se halla la predicción inicial sobre la exterminación de la estirpe de los Buendía, revelada y realizada al final de la novela y que dota la novela de una estructura cíclica. Con el motivo del ciclo, la novela en los manuscritos se encuentra como *mise en abyme*: la prosa mantiene una poética de la oralidad, propia a las literaturas latinoamericanas²⁵ y además a las literaturas roma. También “sus relatos fantásticos” (C:14) aluden a la tradición de literatura oral de los roma y sinti y a la importancia de sus relatos y cuentos.²⁶ Llega así a ser una metáfora y una figura precursora de la literatura romaní – de hecho, obras como las de Mateo Maximoff y Philomena Franz lo prueban,

²⁵ Gesine Müller: *Die Boom-Autoren heute: García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, Donoso und ihr Abschied von den großen identitätsstiftenden Entwürfen*. Frankfurt am Main. 2004.

²⁶ Cf Philomena Franz: *Zigeunermärchen*. Norderstedt. [1982] 2015.

mostrando las mismas características que el personaje en la novela, y comprende el elemento real-mágico con mulos.²⁷

En su muestra, es entonces evidente el papel creativo que juega Melquíades como representante de una tribu de gitanos: tiene características de roma y sinti reales (como el vestido – un sombrero, un “chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos” (C: 14), dispone del arte de contar, hace prueba de su afinidad a la música, posee una voz extraordinaria). Transgrede todavía esta realidad ficticia para llegar a ser un hombre mágico, milagroso y fantástico.²⁸ Es una figura metafórica-real, transmitiendo una poética real-mágica. A través de estas semejanzas, construye un puente entre la sociedad sedentaria y la sociedad nómada. Es un personaje clave de la conciliación; encarna el hombre utópico, creativo: la migración como oportunidad, el peso humano del ser. Contrario a las atrocidades del siglo, señala “un hombre humano”.²⁹ Según Farías, la apertura interpersonal, expresada por las ventanas claras en su cámara, significa la posibilidad de libertad:

[L]a apertura de la transparencia, es decir la búsqueda permanente de los hombres por encontrar su propia realidad, una vez terminada la ordenación jerárquica y opresora, sobre la base de humanizar la naturaleza y las relaciones humanas. La apertura fundamental de las posibilidades como principio histórico, la lucha por eliminar la alienación fundamental [...] se muestra en el sueño de Melquíades como algo que trasciende la magia y las predicciones en el sentido de los ‘gitanos nuevos’, es el horizonte abierto de las posibilidades que se llama ser humano, libertad.³⁰

La libertad mencionada por Márquez difiere de la libertad erótica de la *Bobémienn*e tradicional.³¹ Conciérne a los hombres y a su sociedad en general, basando su sabiduría milenaria, educación y culturas en la migración originaria. Melquíades es así representante del progreso humano y humanista. Comparado a la apariencia de los *Zigeuner* en la literatura europea según Bogdal: “[die Romvölker] wurden [...] als Erscheinung der Wälder, der Heide, der Steppen und der Wege wahrgenommen und nicht

²⁷ Por ejemplo en Matéo Maximoff: *La septième fille*. París. 1969.

²⁸ Mario Vargas Llosa: „De Cien años de soledad. Realidad total, novela total“, en: *Gabriel García Márquez: Cien años de soledad. Edición conmemorativa*. Madrid. [1967] 2007, XLIX.

²⁹ Farías: *Los Manuscritos de Melquíades*, 41.

³⁰ *Ibid.*, 78.

³¹ Auraix-Jonchière: „Avant-propos“, en: Dies./Gérard Loubinoux (Eds.): *La Bohémienne*, 16.

als Figuren der Städte, des Handels, der Wissenschaft und der Kultur”,³² Melquíades presenta su imagen y su figura contraria, y eso es una innovación. Es *novum* en el nivel de la literatura que propone mediante la figura del gitano una solución más humana de la imagen del hombre que aquélla que dominaba en el viejo continente.

Melquíades como figura opuesta a la construcción del “Zigeuner” europeo

Die Erfindung der “Zigeuner” durch diese “großen Erzählungen” [de la literatura europea, S.B.] stellt von Beginn an die Kehrseite der Selbsterschaffung des europäischen Kultursubjekts dar, das sich als Träger weltzivilisatorischen Fortschritts versteht. [...] [Es wird] das Verhalten gegenüber “Zigeunern” mit der Angst vor der Demenz verglichen, in der sich der Mensch in einem Zustand begegnet, den er als Abwesenheit alles Humanen erfährt: als Rückfall in die Kreatürlichkeit, als Verlust von Sprache, Schrift und Erinnerung und damit auch jeglicher Geschichte, aber auch Verlust alles Kulturellen, das einen wesentlichen Teil der Identität ausmacht. Genau das entspricht dem Bild des “Zigeuners”, das die europäische Kultur hervorgebracht hat: schriftlos, geschichtslos, kulturlos und kreatürlich.³³

La propuesta de Márquez sobre Melquíades es de dimensión civilizatoria contraria. Presenta justamente el opuesto de los estereotipos europeos tradicionales, mientras retoma todavía ciertas características. Primeramente, el portador del progreso cultural y civilizador es un errante, un gitano, sirviendo de puente entre culturas diferentes. No significa que sea no-humano, eso es, según el análisis de Bogdal, ser criatura bruta, la falta de lengua, de escritura y de memoria. A la inversa, los gitanos viejos, sobre

³² Klaus-Michael Bogdal: *Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszination und Verachtung*. Frankfurt am Main. [2011] 2014, 11. “A los pueblos gitanos se los veía como un fenómeno de los bosques, del brezal, de las estepas y de los caminos, y no como personajes de las ciudades, del comercio, de la ciencia y de la cultura.” (traducción: A. Müller-Nübling)

³³ Bogdal: *Europa erfindet die Zigeuner*, 14. “La invención de los „gitanos“ a través de estos „grandes relatos“ [de la literatura europea, S.B.] representa, desde el inicio, el reverso de la autocreación del sujeto cultural europeo, que se percibe como portador del progreso civilizatorio mundial. [...] Se compara el comportamiento hacia los „gitanos“ con el miedo a la demencia, con el cual el hombre se ve expuesto a un estado de ausencia de todo lo humano: la recaída a la condición de criatura, la pérdida de lenguaje, escritura y memoria y, con ello, cualquier historia, pero también la pérdida de todo lo cultural, que constituye una parte esencial de la identidad. Justamente esto corresponde a la imagen del „gitano“, fruto de la cultura europea: sin escritura, sin historia, sin cultura y primitivo.” (traducción: A. Müller-Nübling)

todo Melquíades, representan la recuperación de la lengua y de la memoria (Melquíades salva Macondo de la peste del insomnio que corresponde al olvido). Melquíades mismo es una figura que no muere, pero reaparece por medio del recuerdo hereditario. Su sabiduría es “milenaria” (C: 50), es decir transporta memoria sobre saberes antiguos. Señala el hombre humano. Ante todo, el ser humano es representado por la técnica cultural de la escritura. Los manuscritos son escritos en *Sanskrit Primer* (C: 404), lengua vinculada con la lengua romaní de los gitanos. Indican el proceso hermenéutico. La lectura hermenéutica todavía trasciende el libro; llega a ser una lectura del mundo. Toda reescritura es entonces una transcripción de la interpretación creativa del mundo. Los manuscritos y sus traducciones pertenecen a este proceso de hermenéutica existencial. Leer los signos del mundo (*sensu Hölderlin*) y darles un sentido es aparente a un proceso continuo de serendipia. También la predicción de Melquíades, escrito en los papeles: “El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas” (C: 469), se puede interpretar de dos modos. O bien es necesario, en el nivel de la diégesis, suponer un determinismo para una fuerza más alta, que Melquíades había conocido. O bien – otra posibilidad – es la dimensión de su vida en creatividad. Es posible que el fondo de su inmensa sabiduría pueda predecir cosas en el futuro que le parezcan probables. La predicción de la exterminación de la estirpe de los Buendía puede basarse en su conocimiento profundo de la psiquis y del desarrollo de la sociedad. Al final, la predicción (escrita en los manuscritos de Melquíades) llega a ser verdadera porque sucede y porque está leída por el último Buendía. Gracias a su lectura, la diégesis puede desarrollarse en un ciclo. Es decir, es el lector que “por casualidad y por suerte” realiza la predicción. Es esto lo que confiere sentido a las palabras del gitano. La novela se termina así con un posible proceso – feliz su nivel de la novela – de serendipia.

Bibliografía

- Apollinaire, Guillaume: Alcools (suivi de) *Le Bestiaire illustré par Raoul Dufy (et de) Vitam impendere amori*. Paris. [1920] 2001, *Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée*, 143-174.
- Auraix-Jonchière, Pascale/Loubinoux, Gérard (Eds.): *La Bobemienne, figure poétique de l'errance aux XVIIIe et XIXe siècles*. Clermont-Ferrand. 2005.
- Auraix-Jonchière, Pascale: „Avant-propos“, en: Dies./Gérard Loubinoux (Eds.): *La Bobemienne, figure poétique de l'errance aux XVIIIe et XIXe siècles*. Clermont-Ferrand. 2005, 9-18.
- Blandfort, Julia: *Die Literatur der Roma Frankreichs*. Berlin/München/Boston. 2015.
- Bogdal, Klaus-Michael: *Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszination und Verachtung*. Frankfurt am Main. [2011] 2014.
- Bonnefoy, Yves: *La présence et l'image: leçon inaugurale de la Chaire d'Études Comparées de la Fonction Poétique au Collège de France 1981*. Paris. 1983.
- De Sousa, Ronald: *Emotional truth*. New York. 2011.

- Fariás, Víctor: *Los Manuscritos de Melquíades*. „Cien Años de Soledad“. *Burguesía latinoamericana y dialéctica de la reproducción ampliada de negación*. Frankfurt am Main. 1981.
- Franz, Philomena: *Zigeunermärchen*. Norderstedt. [1982] 2015.
- Franz, Renaldi: “Über die Herkunft der Sinti anhand eigener Recherchen”, en: 10. Kongress des Frankoromanistenverbands, 28. September bis 1. Oktober 2016 Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Sektion 1: „Grenzbeziehungen – Beziehungsgrenzen“ (*Liaisons frontalières*) „Aux frontières: Roma als Grenzgängerfiguren der Moderne“/„Aux frontières: Les Roms comme figures frontalières de la modernité“. 2016.
- García de la Concha, Víctor: „Gabriel García Márquez. En busca de la verdad poética“, en: Gabriel García Márquez: *Cien años de soledad. Edición conmemorativa*. Madrid. [1967] 2007, LIX-XCV.
- Groeben, Norbert: *Kreativität. Originalität diesseits des Genialen*. Darmstadt: 2013.
- Hagen, Kirsten von: *Inszenierte Alerität: Zigeunerfiguren in Literatur, Oper und Film*. München. 2009.
- Loubinoux, Gérard: “La bohémienne, figure poétique de l'errance: aux origines du thème”, en: Pascale Auraix-Jonchière/Ders. (Eds.): *La Bohémienne, figure poétique de l'errance aux XVIIIe et XIXe siècles*. Clermont-Ferrand. 2005, 331-342.
- Márquez, Gabriel García: *Cien años de soledad. Edición conmemorativa*. Madrid. [1967] 2007.
- Márquez, Gabriel García: *Hundert Jahre Einsamkeit*. Frankfurt am Main. [1967] 62014.
- Maximoff, Matéo: *La septième fille*. Paris. 1969.
- Moussa, Sarga (Ed.): *Le mythe des Bohémien dans la littérature et les arts en Europe*. Paris. 2008.
- Müller, Gesine: *Die Boom-Autoren heute: García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, Donoso und ihr Abschied von den großen identitätsstiftenden Entwürfen*. Frankfurt am Main. 2004.
- Nitsch, Wolfram: “Accélérateurs du temps. Les gitans de Claude Simon”, en: Sidonia Bauer/Pascale Auraix-Jonchière (Eds.): *Bobémiens und Marginalität: Literarische und künstlerische Repräsentationen vom 19.-21. Jahrhundert/Bobémiens et marginalité: représentations artistiques et littéraires du 19 au 20èmes siècles*. [aparecerá Berlin. 2018], 11 (/13 p.).
- Renes, Karima: *Der Roman Condamné à survivre des französischsprachigen Rom Matéo Maximoff*. Masterarbeit: Universität zu Köln. 2015.
- Roberts, Royston M.: *Accidental discoveries in science*. New York/Chichester/Brisbane et al. 1989.
- Scheffel, Michael: *Magischer Realismus. Die Geschichte eines Begriffes und ein Versuch seiner Bestimmung*. Tübingen. 1990.
- Siméon, Jean-Pierre: *La mort n'est que la mort si l'amour lui survit. Histoire d'Orpbée*. Besançon. 2011.
- Stietencron, Heinrich von: *Der Hinduismus*. Nördlingen. [2001] 2010.
- Vargas Llosa, Mario: „De Cien años de soledad. Realidad total, novela total“, en: Gabriel García Márquez: *Cien años de soledad. Edición conmemorativa*. Madrid. [1967] 2007, XXV-LVIII.
- Velter, André: *L'amour extrême. Poèmes pour Chantal Mauduit*. Paris. 2007.