

LUNDS
UNIVERSITET

Språk- och litteraturcentrum

Tutora: Ingela Johansson

Examinador: Christian Claesson

“Un inmenso canto a los sentimientos”

La música y el idealismo mágico en *El penúltimo sueño* de Ángela Becerra

Kandidatuppsats, VT 15

Autora: Mimi Wikström

“La música es
compañera de la alegría
y medicina para los dolores”

J. Vermeer,
La Lección de Música, 1662-65

Resumen

El presente trabajo estudia el *idealismo mágico* y la representación y función de la música en la novela *El penúltimo sueño* (2005) de la escritora colombiana Ángela Becerra. Se parte de la hipótesis que hay una conexión entre la música y el idealismo mágico en la novela. En el análisis se identifican algunas tendencias recurrentes del idealismo mágico y de la música. La música es representada como una compañera en momentos de alegría y tristeza, y como un arte con el poder de seducir a su oyente. Se constata que la música clásica refuerza el ambiente romántico de la novela. Además, se discute el vínculo que el idealismo mágico tiene con el realismo mágico. A través de fragmentos tomados de la novela se puede demostrar que la magia que ocurre es provocada por emociones de alegría o de tristeza y por consiguiente se considera que la definición del idealismo mágico como los efectos mágicos de los sentimientos es válida. Finalmente, se afirma que la música puede verse afectada por la magia, que la música puede crear una reacción emocional que a su vez crea magia y que tanto la música como la magia son medios de expresión de sentimientos. Estos aspectos nos permiten considerar la hipótesis como comprobada.

Palabras clave: *El penúltimo sueño*, Ángela Becerra, idealismo mágico, realismo mágico, la música en la literatura

Abstract

This study examines *magic idealism* as well as the representation and function of music in the novel *El penúltimo sueño* by the Colombian author Ángela Becerra. The assumption is made that there is a connection between music and magic idealism in the novel. In the analysis several recurring trends of magical idealism and music are identified. Music is represented as a companion in times of joy and sorrow and as an art that has the power to seduce its listeners. It is stated that the classical music enhances the romantic atmosphere of the novel. The relation between magic idealism and magical realism is addressed. Through fragments taken from the novel it is shown that the magic that occurs is triggered by emotions of joy or sadness and it is therefore stated that the definition of magic idealism as the magical effects of the emotions is valid. Finally, it is stated that music can be affected by magic, that music can create an emotional reaction which in turn creates magic and that both music and magic are a means of expressing emotions. These aspects allow us to consider the hypothesis as proven.

Key words: *El penúltimo sueño*, Ángela Becerra, magic idealism, magic realism, music in literature

Índice

1. Introducción.....	1
1.1 Objeto de estudio y campo de investigación.....	2
1.2 Propósito e hipótesis.....	4
1.3 Método y disposición.....	4
2. Marco teórico y conceptual.....	6
2.1 Hacia una definición del idealismo mágico.....	6
El idealismo.....	6
La magia.....	7
El realismo mágico.....	7
2.2 La música en la literatura.....	8
2.3 Resumen de <i>El penúltimo sueño</i>	10
3. Análisis.....	12
3.1 La magia provocada por las emociones.....	12
Rasgos de realismo mágico.....	16
3.2 La música: su representación y función	17
3.3 La música y el idealismo mágico.....	21
4. Conclusión.....	24
4.1 Recapitulación.....	24
4.2 Reflexión final.....	26
4.3 Futuros caminos de investigación.....	26
Bibliografía.....	27

1. INTRODUCCIÓN

La música, como la literatura y otras artes, tiene la capacidad de crear sentimientos y emociones: de hacernos sentir. El desafío de un gran escritor es manejar la transmisión de sentires y son muchos los que han integrado música en sus obras de ficción. ¿La esencia de la música no está en el hecho de escucharla? En una obra literaria estamos limitados a imaginarnos la música a través de su descripción... ¿O será que de alguna manera la escuchamos, sin realmente escucharla? ¿Puede un sordo escuchar música? ¿Puede un ciego ver?

La relación entre la música y la literatura es un tema que ha sido estudiado por varios académicos, desde el siglo XIX. La incorporación de la música en la literatura puede ser a través de referencias a diferentes composiciones y compositores, por medio de descripciones de prácticas musicales o reflejada en la forma narrativa. Stephen Benson (2006: 4-5), lector de literatura en la Universidad de East Anglia, sostiene que el estudio de la música en la narrativa nos puede dar pautas sobre el papel y la importancia de la música en nuestras vidas. Benson afirma que cada expresión verbal sobre música, tanto oral como escrita, forma parte del discurso sobre la música.

Los efectos mágicos de los sentimientos sobre la realidad forman la base de un nuevo término llamado *idealismo mágico*. Su principal cultivadora en la actualidad, y la que lo teoriza, es la colombiana Ángela Becerra, conocida por sus novelas románticas. Su novelística es objeto de debate por parte de los críticos (Robledo 2009: 295). Becerra ha acuñado este término para hablar de un estilo que ella cultiva en su novelística. Sin embargo, el idealismo mágico forma un tema sumamente enigmático, debido a la escasa información disponible sobre él. No obstante, el idealismo mágico despierta asociaciones con el realismo mágico, una corriente literaria bien estudiada desde mediados del siglo XX, relacionada con su exponente principal, el colombiano Gabriel García Márquez. La literatura contemporánea latinoamericana ha sido fuertemente marcada por las obras de García Márquez, quien ganó el premio Nobel de literatura de 1982. Indudablemente, hablar de idealismo mágico, tanto dentro de un contexto colombiano como afuera, es una manera de acercarse y alejarse de García

Márquez. ¿Cómo se diferencia el idealismo mágico del realismo mágico? ¿Cómo se puede definir el idealismo mágico? ¿Tiene la música, una herramienta para transmitir sentimientos, algo que ver con el idealismo mágico, cuyo núcleo, según Becerra, está en los sentimientos?

1.1 OBJETO DE ESTUDIO Y CAMPO DE INVESTIGACIÓN

La solapa de la novela *El penúltimo sueño* nos informa que la autora colombiana Ángela Becerra nació en la ciudad de Cali en 1957. Tuvo una carrera exitosa como directora creativa en varias agencias de publicidad en Colombia y España. Desde 1988 reside en Barcelona. Becerra dejó su carrera en el año 2000 para dedicarse a escribir a tiempo completo. Publicó su primera obra, una colección de poemas llamada *Alma abierta*, en 2001, y en 2004 publicó su primera novela *De los amores negados*. Otras obras de Becerra son *Lo que le falta al tiempo* y *Ella, que todo lo tuvo*. La autora ha ganado cinco premios literarios por sus obras, las cuales han sido traducidas a 17 idiomas diferentes. Algunos especialistas consideran que en Colombia, debido al número de ejemplares vendidos, Becerra solo es superada en popularidad por Gabriel García Márquez. Por su novela *El penúltimo sueño*, publicada en 2005, obtuvo en España el premio Azorín de la novela. *El penúltimo sueño* también recibió el premio a Mejor Libro Colombiano de Ficción 2005 y, en Estados Unidos, el Latino Literary Award 2006. La novela ha vendido más de un millón de ejemplares (*El Universal* 2009).

Como se ha mencionado, Ángela Becerra escribe de una manera presuntamente especial que se ha dado en llamar el idealismo mágico. Con el fin de entrar en profundidad en su significado se ha escogido *El penúltimo sueño* como objeto de estudio de este trabajo, debido a que es la más leída y premiada de sus novelas. Nos cuenta una historia de un amor imposible que se desarrolla durante varias décadas y abarca tres generaciones. Dado que es una novela relativamente nueva hay escaso material académico sobre ella, igual que sobre las otras novelas de Becerra. La falta de material académico puede ser una desventaja en el análisis de este trabajo. Sin embargo, esto indica que queda un hueco que llenar. Además, la popularidad comercial de la novela puede decir algo interesante sobre la literatura contemporánea en español.

A pesar de su popularidad entre los lectores y las editoriales, la autora ha recibido crítica por escribir novelas demasiado sentimentales¹ y por ser impulsada por el mercado, es decir, por planificar sus obras con el objetivo de entrar en las listas de *best sellers*. Ángela I. Robledo (2009), de la Universidad Nacional de Colombia, problematiza el rol del mercado en su texto “El mercado como razón de ser de cierta escritura femenina. Ángela Becerra o el amor que vende”. Robledo (2009: 392) afirma que existe una “nueva novela sentimental hispanoamericana que se aviene a los códigos y género de la «alta literatura» (de aprendizaje, histórica, saga familiar)”. Este género se enfoca en el papel del sujeto y las emociones, y de esta manera rompe con las novelas totalizadoras y las narraciones politizadas de las corrientes literarias anteriormente dominantes. Según Robledo (2009: 396-399), las características de las novelas de Becerra son: personajes que se enamoran a primera vista y que se enredan en la pasión total, las artes que despiertan lo dormido y posibilitan el amor apasionado, matrimonios que fracasan por la rutina y algún elemento detectivesco, un misterio para desenredar.

Diógenes Fajardo Valenzuela (2008) es otro docente de literatura de la Universidad Nacional de Colombia que ha escrito sobre las novelas de Ángela Becerra. En su artículo “El espacio de la ensoñación en algunas novelas escritas por mujeres en Colombia y México” pretende destacar algunas tendencias de la escritura femenina reciente de México y Colombia. Fajardo Valenzuela afirma que un elemento esencial en *El penúltimo sueño* es la ensoñación. La descripción de Colombia está caracterizada por imaginación y nostalgia y “el resultado es la creación de un espacio más onírico que real y, por ello, la noche y el sueño aparecen como los núcleos generadores de sentido para que el lector quede atrapado también en ese espacio propicio para la experiencia del duermevela” (Fajardo Valenzuela 2008: 187). Una observación que hace el docente es que Becerra acude al aire para recrear esa atmósfera de ensoñación, un “espacio idealista, de ensoñación onírica, de sensación paradisíaca” (ibíd.). Además, Fajardo Valenzuela considera que *El penúltimo sueño* es un homenaje a Gabriel García Márquez, indicando las similitudes entre la novela de Becerra y *El amor en los tiempos de cólera* (Fajardo Valenzuela 2008: 190-191).

¹ Ver, por ejemplo, el artículo de Fernando Toledo respecto a un homenaje que se hizo en Colombia a la autora <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2423799>

Una observación después de leer *El penúltimo sueño* es que la música juega un papel importante. La referencia a la música en la primera frase de la contraportada de la novela nos avisa de su centralidad: “Esta magistral novela es un inmenso canto a los sentimientos”. La trama está impregnada de referencias a obras musicales y descripciones de las emociones causadas por la música. Tres de los personajes de la obra son pianistas y el piano parece formar una parte esencial de su existencia. Es curioso que la música pueda ocupar un lugar tan central en la novela, dado que no podemos escuchar, solo imaginarla, a través de su descripción. Como se ha mencionado anteriormente en el texto, muchos especialistas han estudiado la función de la música en la literatura. Este tema será estudiado en detalle más adelante y formará una parte importante del capítulo sobre el marco teórico (capítulo 2).

1.2 PROPÓSITO E HIPÓTESIS

Partiendo de las observaciones descritas sobre el idealismo mágico y la música, el propósito de este trabajo es indagar en sus características y significados en *El penúltimo sueño*. Además se tratará de exponer la relación entre el idealismo mágico y la música. La hipótesis que sería el hilo conductor de este trabajo es que hay una relación entre el idealismo mágico y la música. A través de las siguientes preguntas se pretende cumplir el propósito de este trabajo:

1. ¿Por qué se le ha calificado de idealismo mágico al estilo de la novela?
2. ¿Qué función tiene la música en la novela?
3. ¿Cómo se relacionan la música y el idealismo mágico?

1.3 MÉTODO Y DISPOSICIÓN

El método que se emplea en este trabajo consiste en una lectura profunda y atenta de la novela elegida, con un enfoque en la música y en los elementos mágicos e idealistas. Se presta atención a cada caso donde se menciona la música, en todas sus acepciones, y donde se puede identificar rasgos de magia y de idealismo, conceptos que se definirán en lo que sigue. La profundización en el texto nos permite identificar algunas tendencias recurrentes de la manifestación de la magia, del idealismo y de la música.

En este capítulo se plantea el tema y objetivo de este trabajo. El segundo capítulo consiste en establecer el marco teórico que sirve como base para el análisis; en el marco teórico se aclaran los conceptos centrales del trabajo. El análisis se desarrolla en el tercer capítulo y consiste en una profundización en el texto. Finalmente, en el cuarto capítulo se hace una recapitulación de los resultados del análisis.

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1 HACIA UNA DEFINICIÓN DEL IDEALISMO MÁGICO

Ángela Becerra define el *idealismo mágico* como “la indagación en las emociones de los seres humanos” (*El mostrador* s.f.), es decir, que los sentimientos de los personajes terminan transformando la realidad de manera mágica. En el siguiente apartado se tratará de encontrar una definición más detallada del concepto *idealismo mágico*. Con el fin de definir el concepto será necesario aclarar algunos términos relacionados con él.

El *idealismo mágico* no es un término nuevo. Se puede remontar al Romanticismo alemán y fue acuñado originalmente por el poeta y filósofo Novalis a finales del siglo XVIII. En la obra *The Romantic Encyclopaedia*, donde mezcla la filosofía con el arte y la ciencia, elabora su teoría del *idealismo mágico*. La teoría está inspirada por el idealismo trascendental (idealismo crítico) de Kant y se basa en la idea de que el mundo material puede verse afectado por la voluntad del individuo. La idea básica es que al final vamos a tener control sobre nuestros sentidos. Una parte importante del idealismo mágico de Novalis es el amor. Según Novalis el amor es “la más alta ciencia” y “el fundamento de la posibilidad de magia” porque “solo el amor funciona por arte de magia” (Wood 2007: 23-25). No obstante, podemos constatar que el idealismo mágico de Novalis no es exactamente lo mismo que el idealismo mágico de Becerra, aunque se puede sospechar que el primero ha inspirado a esta última. Para seguir desentrañando su significado será necesario precisar las definiciones de *idealismo* y de *magia*, y además hacer una revisión de otra posible fuente de inspiración: el realismo mágico.

El idealismo

¿Qué significa la palabra *idealismo* en *idealismo mágico*? El término *idealismo* se usa o bien para describir la posibilidad de “la inteligencia para idealizar” o bien para hacer referencia a un sistema filosófico donde se considera que la idea es el principio del ser y del conocer (*Diccionario de la Real Academia* 2015). En general, la acepción fundamental es que lo único que puede existir realmente es lo que percibimos. Lo material, o físico, solo existe como un sujeto de la conciencia. De tal modo, el ser

humano es un sujeto primordial para dar lugar a la realidad. En un uso coloquial, el término puede hacer referencia al optimismo y a la confianza en valores que ya no son actuales, es decir, una persona *idealista* se refiere a alguien que se deja guiar por los ideales y que tiende a mejorar la realidad. En la pintura, el término tiene que ver con un planteamiento artístico con el fin de hacer una representación fiel a la realidad, pero que busca perfeccionarla y de tal manera excluye cualquier elemento vulgar o carente de belleza (Definición.de 2015). En conclusión, el término *idealismo* puede interpretarse en varios sentidos. Sin embargo, en este trabajo se entiende *idealismo* como un claro enfoque en el sujeto y en su interpretación de la realidad material, además como lo que da la impresión de ser idealizado, de ser una versión estilizada de la realidad.

La magia

Tal vez todos tenemos una idea clara de lo que significa magia. Sin embargo, para que no haya dudas hace falta aclarar la definición. *El diccionario de la Real Academia Española* (2015) define magia como “arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales” y “encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo”. ¿Pero, qué significa la magia en la literatura? ¿Cuáles acontecimientos caben en la definición de magia?

Puede ser problemático determinar qué es la magia y qué no lo es, debido a que la magia no siempre se manifiesta de manera clara y precisa. La posición tomada en este caso se basa en la definición de *El diccionario de la Real Academia Española* y en la conjetura de Seymour Menton (2003: 205) sobre la diferencia entre el realismo mágico y lo fantástico: “la literatura fantástica versa sobre lo imposible mientras que el realismo mágico versa sobre lo improbable”. Es decir, para identificar la magia se prefiere una definición amplia y un enfoque en las escenas improbables frente a las imposibles.

El realismo mágico

El *realismo mágico* es una corriente literaria iniciada a mitades del siglo XX en Latinoamérica, pero cuyas características se han observado en Kafka y otras obras anteriores. Se relaciona, entre otros, con el escritor colombiano Gabriel García

Márquez y su celebrada obra *Cien años de soledad* de 1967. Sin embargo, la definición del realismo mágico es un tema que todavía se discute entre la crítica literaria. Parte de la confusión se debe a su cercanía a otros géneros, como el *fantástico* y lo *real maravilloso*. En general se puede decir que lo que caracteriza el realismo mágico es la yuxtaposición de lo realista y lo mágico, es decir, en la narrativa perteneciente al realismo mágico los personajes suelen percibir elementos extraños como normales y cotidianos. Los eventos que transgreden las leyes de la naturaleza no están cuestionados por los personajes. Una característica del realismo mágico es el desafío a la noción convencional del tiempo, del espacio y de la materia. A través de la lectura, el lector puede llegar a ver la realidad de una manera diferente. Lo que diferencia el realismo mágico de lo *fantástico*, aparte de lo que afirma Menton², es que el narrador de lo *fantástico* es fiable, mientras que el narrador del realismo mágico no comparte nuestra concepción de la realidad (Hart 1989: 22-27).

En resumidas cuentas, se puede constatar que lo que diferencia el idealismo mágico del realismo mágico es que el realismo parte de la realidad material mientras que el idealismo parte de la realidad formada por las ideas y por la percepción del sujeto. Entonces, la diferencia entre el realismo mágico y el idealismo mágico es que el primero se interesa por una representación de la verdad a través de la magia, mientras que el último se centra en la magia como una creación, un efecto, de los sentimientos.

2.2 LA MÚSICA EN LA LITERATURA

El estudio de la música en la literatura es un campo que ha despertado el interés de numerosos académicos tanto dentro del campo de la literatura como de la música desde la mitad del siglo XX. Los críticos se han interesado por la música en obras de, por ejemplo, Marcel Proust, Jane Austen y Nick Hornby, los cuales han incorporado música como un elemento importante en su ficción.

El ya citado Stephen Benson (2006: 3) sostiene que nuestra comprensión de la música se expresa en la representación de la música en la literatura y que cada expresión verbal sobre la música forma parte del discurso que a su vez la reproduce. Afirma que: “Fiction serves as earwitness to the role of music in everyday life, a record of why, where and how music is made, heard and received” (Benson 2006: 4) y por lo

² Ver bajo “La magia”, página 7

tanto da una importancia central a la música en la literatura para el estudio de la música. Benson se enfoca principalmente en la música culta. Una conclusión a la que llega en su estudio, que según Benson (2006: 146) se puede observar en la narrativa, es que valoramos la música debido a su capacidad de crear una reacción emocional y por eso a ofrecer consuelo.

Otro teórico que ha estudiado la representación de la música en la narrativa es Gerry Smyth (2008). Smyth expone una visión panorámica de las diferentes teorías sobre la música en la literatura en su libro *Music in Contemporary British Fiction*. Además hace un análisis del papel y de la representación de la música en algunas obras literarias británicas, entre otros en *Soul Music* de Terry Pratchett y *High Fidelity* de Nick Hornby.

Según la obra citada, hay varias maneras de incorporar música en una obra de ficción. Una manera en que se suele incorporar música en la narrativa es como un tema tratado a través de, por ejemplo, referencias a ciertos compositores o una descripción de efectos y prácticas musicales (Smyth 2008: 1). En los últimos años ha aumentado el número de estudios sobre cómo la música se refleja en el texto literario: por ejemplo, puede tomar la forma de una reproducción de ciertos efectos musicales en la obra. Este estilo se suele llamar “ficción musicalizada”: la musicalidad del texto se puede reflejar a través de repetición, ritmo o contrapunto (Smyth 2008: 42-43). Además, hay escritores que integran partituras en su narrativa. Para aclarar, este trabajo no se enfoca en un análisis de la musicalidad del texto, sino en la manera como la música se representa en la obra elegida, por ejemplo a través de la mención de ciertas composiciones.

Smyth (2008: 42) constata que un aspecto clave que la música ofrece al escritor es una oportunidad de reflejar sobre el lenguaje, su propio medio de expresión. La música llega a representar lo inexplicable que existe fuera del lenguaje. Además, un sentido central de la música en la sociedad es su capacidad de crear reacciones emocionales que inspiran a sus oyentes (Smyth 2008: 17). La música puede funcionar como metáfora, para expresar en palabras algo que existe fuera del texto, o como inspiración para el escritor. Otra observación que hace este teórico es que la música se

representa como un asunto privado, que la experiencia de escuchar se entiende como algo íntimo e inmediato que apela directamente al yo sin mediación (Smyth 2008: 5).

Según Smyth (2008: 38) una novela que incorpora música siempre estará relacionada intertextualmente con las obras de escritores que han dado una importancia central a la música, como por ejemplo Marcel Proust y Thomas Mann. En la novela *Du côté de chez Swann* (*Por el camino de Swann*) de Proust, publicada en 1913, la música funciona como una medida de las emociones del sujeto, debido a su capacidad de crear reacciones emocionales en el oyente. Otra función importante de la música, que se ejemplifica en *Du côté de chez Swann*, es su manera de evocar recuerdos del pasado. En resumen, la música sirve como una herramienta importante en el proceso del recuerdo y en la creación de emociones (Smyth 2008: 24).

Otra observación que hace Smyth (2008: 200) en *Music in Contemporary British Fiction* es que hay una conexión recurrente entre la música y el amor. En cuatro obras de su estudio se incorpora música como un elemento con un significado simbólico para una historia de amor. Smyth (2008:168) afirma que “wherever love is, music is close by” y esto se debe a que la música funciona como una expresión de amor. Además, constata que la experiencia del amor y la experiencia de la música se parecen: las dos requieren una relación entre un sujeto y un objeto, y las dos pueden ofrecer al sujeto una posibilidad de sentirse de cierta manera. Otra similitud entre el amor y la música es la dificultad de comprenderlos, estudiarlos y explicarlos. ¿Cómo se puede explicar por qué a cierta persona lo cautiva cierta música, o cierta persona?

En conclusión, la música incorporada como un elemento en la literatura de ficción nos puede dar pistas sobre la función e importancia de la música en nuestras vidas, sobre nuestra comprensión de la música y sobre el valor que la asignamos.

2.3 RESUMEN DE EL PENÚLTIMO SUEÑO

Antes de empezar el análisis de *El penúltimo sueño* hace falta resumir el argumento de la novela. La historia comienza en un apartamento en el barrio del Born en Barcelona, donde la policía encuentra a una pareja de ancianos: muertos, abrazados y vestidos de novios. Los respectivos hijos de los muertos, Aurora Villamarí y Andreu Dolgut, empiezan a investigar la muerte de sus padres, que resulta ser un suicidio. Los

novios muertos están identificados como Joan Dolgut y Soledad Urdaneta. El misterio de su suicidio y su relación, desconocida por las personas que los rodean, lleva a Aurora y Andreu a un viaje a varios países y a conocer los secretos y deseos más íntimos de sus padres.

A través de varias retrospectivas nos enteramos de las vidas de Joan y Soledad y una historia de amor imposible se revela. Joan Dolgut es el hijo de un republicano español, de origen humilde, quien debido a la guerra civil española se exilia en la costa sur de Francia. Consigue empleo en un hotel de lujo en Cannes donde conoce a Soledad Urdaneta, la hija de un aristócrata colombiano que está visitando Cannes en un viaje por el mundo. Sin embargo, por pertenecer a diferentes clases sociales, la relación de los jóvenes no es permitida, de modo que las vidas de los dos se llenan de tristeza.

El estilo narrativo de Becerra está caracterizado por una prosa poética que se manifiesta por medio de un gran uso de metáforas y descripciones imaginativas. La novela está narrada en tercera persona omnisciente. Predomina la narración, pero el diálogo aparece esporádicamente. Un enfoque narrativo múltiple nos permite conocer la trama a través de diferentes puntos de vista. El narrador se focaliza principalmente en Aurora, Andreu, Joan y Soledad, pero también en un detective, en un investigador privado y en la esposa de Andreu.

3. ANÁLISIS

El siguiente apartado se profundizará en los temas centrales de este trabajo: el idealismo mágico y la música.

3.1 LA MAGIA PROVOCADA POR LAS EMOCIONES

Para poder analizar el significado del idealismo mágico y su representación en *El penúltimo sueño* se empieza identificando acontecimientos con rasgos mágicos. Como ya se ha mencionado, puede ser difícil determinar qué es mágico y no. En este caso el análisis de la magia se basa en la definición de la Real Academia Española³ y en un enfoque en los acontecimientos improbables frente a los imposibles.

La primera escena mágica se nos presenta en el primer párrafo de la novela: el narrador describe el encuentro de los novios muertos, Joan y Soledad, tendidos en el suelo con una sonrisa en sus labios (Becerra 2006: 7). Es una escena improbable, pero no imposible. La atmósfera irreal sigue con la constatación en la morgue que los cuerpos son imposibles de separar y con la celebración de la boda-entierro de los novios (22). Por cierto, se trata de la magia al servicio de las emociones, es decir, emociones tan fuertes que terminan transformando la realidad. En este caso, la pareja se ha unido al final de sus vidas y en la muerte, y sus cuerpos unidos simbolizan la última manifestación de su amor.

La segunda escena mágica es cuando Joan descubre que un árbol, donde él y Soledad han grabado sus iniciales, se ha llenado de corazones (180). El corazón con sus iniciales se ha multiplicado hasta cubrir el tronco entero y todas sus hojas. El árbol se puede considerar como un monumento, un trofeo de su amor, que aparece como resultado de los sentimientos de los enamorados. En varias ocasiones, es precisamente la naturaleza que se ve afectada por las emociones de los personajes. Soledad tiene un lazo particular con el aire, lo que hace que el viento cambia según su estado emocional:

³ Ver bajo "La magia", página 7.

De pronto, alrededor de ella, brisa y cometas eran una; un bello torbellino de colores que terminó empujando, contra su voluntad, a Benjamín Urdaneta de un solo golpe al interior del barco; Pubenza y Soledad Mallarino acabaron rendidas a los pies de la niña de aire, que ahora poseía la fuerza de los vientos y del amor recién estrenado (182).

Sin embargo, no son solamente los intensos sentimientos de amor que tienen consecuencias mágicas para la naturaleza. Los sentimientos de tristeza también tienen el poder de influir en las leyes de la naturaleza, lo que se ejemplifica cuando Soledad se casa con Jaume Villamarí y una nube de cenizas tiñe su vestido de novia de negro (368). Este hecho tiene un valor simbólico: el vestido de novia, siendo negro en vez de blanco, se parece más a un vestido de luto, lo cual refleja la sensación de Soledad de participar en un entierro en lugar de su propia boda.

A continuación, hay varios casos en que los personajes principales se enferman a causa de sus emociones. La mañana después de salir juntos por primera vez, tanto Joan como Soledad experimentan malestares y escalofríos. Joan siente que “el alma se le vaciaba por el estómago” (103) y que “se estaba muriendo de amor” (ibíd.). Es natural que el estado mental de una persona pueda afectar su estado físico. Sin embargo, parece que la ambigüedad del texto, que se manifiesta en lo que se puede interpretar como metáforas, crea un carácter mágico. En cambio, lo que Soledad experimenta cuando su padre le prohíbe ver a Joan no da la misma posibilidad de interpretación metafórica: “De pronto, lanzó un sollozo que los empapó a todos... como una gran ola; se estaba inundando por dentro. Se estaba ahogando en sus propias lágrimas. Corrió al baño y vomitó litros de agua salitrada...” (178). Otro ejemplo es un acontecimiento que toma lugar años más tarde cuando Soledad, en un viaje a Barcelona, percibe a Joan con su novia. La tristeza que siente después de haber visto a Joan con otra mujer le causa una enfermedad cuando vuelve a Colombia (319). Otra vez, vemos ocurrencias de magia causadas por las emociones.

En la historia de Clemencia Rivadeneira se manifiesta un aspecto mágico con referencias intertextuales. Clemencia es una vieja amiga colombiana de Soledad que tiene Alzheimer. En busca de la verdad sobre el suicidio de su madre, Aurora visita a la señora trayendo platos típicos de Colombia y se da cuenta de que la señora recupera su memoria a través de la comida:

Desde que las visitas habían adquirido ese cariz culinario, la memoria de la anciana se había activado de manera extraordinaria; después de la última reunión, en la que le había llevado obleas con arequipe, empezó a llamarla por su nombre, y parecía como si entendiese todo lo que estaba pasando. El único problema era que una vez finalizado el saboreo y deleite del plato, la oscuridad mental volvía a ser de hierro (189).

Los recuerdos de la señora son indispensables en la búsqueda de la verdad sobre la historia de Joan y Soledad, y la comida colombiana llega a ser una clave para solucionar el misterio. El caso de Clemencia Rivadeneira se relaciona intertextualmente con *Du côté de chez Swann* de Proust, curiosamente una obra mencionada en el apartado sobre la música en la literatura; es un hecho muy conocido que en la novela de Proust el personaje principal se acuerda de su pasado al comer una magdalena.

Pero no es solamente en Proust donde el sabor y el olor tienen poder evocativo, sino que la comida tiene poderes mágicos también en la novela *Como agua para chocolate* de la escritora mexicana Laura Esquivel, una novela que se suele considerar como perteneciente al realismo mágico. En esta novela, los invitados de una boda se enferman después de comer el pastel de boda hecha por la hermana envidiosa de la novia (Monet-Viera 2004: 102). Como un especie de idealismo mágico, la torta está envenenada por arte de magia causada por las emociones. Este acontecimiento pone de relieve la semejanza entre el idealismo mágico y el realismo mágico. Se ha constatado que la diferencia entre el realismo mágico y el idealismo mágico es que el primero trata de una representación de la verdad a través de la magia, y que el último se centra en la magia como una creación de las emociones. Sin embargo, los acontecimientos en *Como agua para chocolate*, las ocurrencias de comida “envenenada” por causa de los sentimientos, manifiestan el mismo tipo de magia relacionada con el idealismo mágico. Esto indica que el idealismo mágico no se diferencia tanto del realismo mágico como dice Becerra, y se puede sospechar que poner otra etiqueta a la escritura es un troco para vender, o una manera de evitar crítica negativa. De todas formas, como vamos a ver en lo que sigue, un hecho que diferencia el idealismo mágico del realismo mágico es la reacción de los personajes frente la magia.

Al final de *El penúltimo sueño* se revela el misterio acerca del suicidio de Joan y Soledad. La razón del suicidio es que Soledad ha sido diagnosticada con un corazón demasiado grande, lo que significaba que se estaba muriendo (Becerra 2006: 482). El

agrandamiento del corazón es un fenómeno que puede ocurrir en la vida real; es un síntoma de una enfermedad, y por lo consiguiente no se podría calificarlo como magia porque no es un fenómeno improbable. Sin embargo, cuando el forense abre el tórax durante la autopsia descubre que el corazón de la anciana ha crecido a un tamaño sobrenatural debido a un líquido con olor a rosas. Todo el personal del hospital queda asombrado frente el fenómeno. La descripción del fenómeno, la reacción de los personajes y la razón del crecimiento del corazón hacen que se puede considerarlo como un acontecimiento improbable, y de tal manera como magia. Cabe mencionar que este hecho evoca el dicho “tener un corazón que no le cabe en el pecho” que se refiere a una persona muy generosa o benevolente (*DRAE* 2015).

La interpretación que se hace es que esto es otro ejemplo de idealismo mágico: aparte de ser una persona tan buena, los sentimientos de Soledad al volver a estar con Joan son tan fuertes que provocan el crecimiento de su corazón. Este acontecimiento, además de la existencia de enfermedades causadas por los sentimientos, parecen indicar que es posible morir de amor, que los sentimientos excesivamente fuertes pueden tener efectos tan graves para el cuerpo que terminan quitándote la vida.

Los rasgos idealistas, es decir la realidad formada por las ideas y por la percepción del sujeto, de *El penúltimo sueño* se expresan mayormente en el ambiente romántico, en el evidente enfoque en las emociones de los personajes. Al fin y al cabo se trata de una novela romántica, de una historia de amor. Además, el idealismo se expresa en el ambiente de la novela: “un espacio idealista, de ensoñación onírica, de sensación paradisíaca” como dice Fajardo Valenzuela (2008: 190). A semejanza del idealismo artístico, que trata de hacer un retrato fiel a la realidad pero excluyendo los elementos vulgares, el ambiente de la novela parece como una versión estilizada de la realidad.

Finalmente, en cuanto al significado del idealismo en un uso coloquial, el final de la novela está caracterizado de optimismo hacia el futuro: los sueños que no se cumplen para Joan y Soledad se cumplen para sus nietos. Borja, el nieto de Joan, llega a ser un exitoso pianista de concierto y su amor por Mar, la nieta de Soledad, no tiene restricciones. El amor que antes estaba prohibido debido a la pertenencia a diferentes clases sociales ya no está prohibido. El amor les estuvo prohibido a Joan y a Soledad y solo se cumplió al final de sus vidas. Este hecho es parte del espíritu optimista.

El análisis de la magia en *El penúltimo sueño* nos permite afirmar que la magia aparece en relación con la historia de amor de Joan y Soledad y que está íntimamente relacionada con sus emociones. En resumidas cuentas, la magia aparece como causa de sus emociones. Esto va de acuerdo con el presupuesto significado del idealismo mágico de Becerra. El único caso de magia que no está directamente provocada por las emociones de los personajes principales es el caso de Clemencia Rivadeneira y la recuperación de su memoria. Sin embargo, cabe pensar que el volver a comer comida de su tierra natal provoca una reacción emocional, que a su vez, por arte de magia, evoca los recuerdos de su pasado.

Rasgos de realismo mágico

Se ha constatado que hablar de idealismo mágico es una manera de acercarse y alejarse del realismo mágico y lo marquesiano. Una curiosidad que revela que Becerra tiene una deuda con García Márquez es que este último aparece como un personaje periférico en la novela: cuando Joan está en camino a Bogotá por el río Magdalena conoce a un joven estudiante, con el que se hace amigo (Becerra 2006: 262). De viejo, Joan se acuerda de su amigo que “mucho tiempo después había visto convertido en Nobel” (454). Además, según lo que constata Fajardo Valenzuela (2008: 190), hay similitudes entre *El penúltimo sueño* y la novela *El amor en los tiempos de cólera* de García Márquez.

Cabe volver a reflexionar sobre la relación que *El penúltimo sueño* tiene con el realismo mágico. Tal como se estipula en el marco teórico, lo que principalmente diferencia los dos estilos es que el realismo mágico usa la magia para acercarse a la realidad mientras que en el idealismo mágico la magia es una creación de los sentimientos. Uno de los resultados del análisis es que la magia que ocurre en *El penúltimo sueño* siempre aparece como resultado de las emociones. En las obras pertenecientes al realismo mágico no son necesariamente las emociones que causan la magia. Otra diferencia que clarifica que la novela no se califica como mágico-realista es que los personajes reaccionan con asombro ante los acontecimientos mágicos. La magia no se percibe como cosa normal, tal como ocurre en la narrativa perteneciente al realismo mágico. Finalmente, esto nos permite afirmar que se trata de un estilo diferente, pero inspirado por el realismo mágico y muy cercano a él.

3.2 LA MÚSICA: SU REPRESENTACIÓN Y FUNCIÓN

Después de un análisis detallado del idealismo mágico ha llegado la hora de dirigirse al otro tema central de este trabajo: la representación y función de la música en la novela. Para empezar, hace falta preguntarse dónde aparece la música y cómo se manifiesta.

La música está integrada como parte fundamental en *El penúltimo sueño*. Aparece en la mención de los personajes o el narrador de diferentes compositores y sus obras, en fragmentos en los que los personajes tocan el piano y donde escuchan música. Se menciona por los personajes al hablar y se representa lo que sienten al escucharla y al tocarla. No hay una incorporación de partituras, ni tampoco de letras de canciones, como se ha visto en otras obras literarias que incorporan música. Como lo vamos a ver a continuación, la música existe en la descripción y dentro de la trama.

Tres de los personajes principales tocan el piano: Joan, Aurora y Borja. Los tres tienen una vocación fuerte por la música. Sobre Joan se dice que tiene “corazón de pianista” y “música en el alma” (46). Aurora expresa que no puede vivir sin el piano (21). Para estos personajes, la música es una necesidad absoluta, a la cual tienen acceso a través del piano. El instrumento parece ser una parte esencial de sus identidades y comparten el sueño de poder tocar el piano a nivel profesional; acabamos de decir que este sueño se cumple en el caso de Borja.

El género de música a la que se refiere en *El penúltimo sueño* es, casi sin excepción, la música clásica. Las referencias a diferentes compositores y obras son recurrentes en toda la novela. Se menciona a Beethoven, a Mendelssohn y a Haendel. Sin embargo, el compositor más sobresaliente en la novela es Chopin. Su obra “El Estudio Op.10 n.º 3”, también llamado “Tristesse”, se transforma en el leitmotiv de la historia de amor de Joan y Soledad, en el símbolo de su eterno amor y también de la infinita tristeza que impregna sus vidas en separación. “Tristesse” es una obra de piano que se caracteriza por su melancolía. Los críticos consideran que es una manifestación del amor y de la nostalgia que Chopin sentía por su país natal, Polonia, el cual tuvo que dejar y donde no pudo regresar nunca (Yu s.f.). Entonces, al ser el *leitmotiv* de la relación entre Joan y Soledad “Tristesse” simboliza la separación forzada de dos amantes. O bien, la obra puede simbolizar la nostalgia que siente Soledad por estar

lejos de su tierra natal, lo que también concierne a la escritora, colombiana de origen pero radicada en España.

Durante el romanticismo se consideraba que la música instrumental era la ideal manifestación de arte, debido a su capacidad de transmitir emociones sin usar palabras (Sjögren 2015). Se puede constatar que el carácter romántico de la música es importante para el estilo de la novela. Al fin y al cabo se trata de una novela romántica que incorpora música del romanticismo, y principalmente de sus personajes prominentes: Beethoven y Chopin. Por consiguiente, estos aspectos nos permiten afirmar que la música del romanticismo, la cual impregna toda la novela, aumenta su estilo romántico.

Ahora bien, aunque la música clásica es el género que domina la novela, se mencionan otros géneros musicales: “Joan Dolgut, acostumbrado a las clásicas sonatas, se maravilló con sus desconocidos ritmos afrocubanos” (Becerra 2006: 242). Cuando Joan viaja a Colombia en un transatlántico en busca de Soledad, conoce a un músico cubano llamado Niño Sulay que toca con su banda “Machito and his Afro Cuban Orchestra”. Su encuentro con un mundo nuevo va acompañado por los ritmos nuevos, diferentes a la música clásica a la que Joan está acostumbrado. Además el cambio del género musical aumenta la sensación de que este personaje está en una tierra desconocida y exótica.

En *El penúltimo sueño*, la musicalidad es entendida como una herencia. En cuanto a los personajes pianistas del relato, se menciona que “Joan Dolgut era republicano por herencia paterna y pianista por herencia materna” (33), una herencia que Joan pasa a su nieto, Borja. A Aurora le dicen que toca el piano igual que Joan y es un lazo tan fuerte que le lleva a preguntarse si ella en realidad es la hija de él: “¿De dónde había heredado ella esa pasión tan intensa por el piano? ¿Por qué Clemencia insistía tanto en decirle que ella tocaba el piano igual que aquel hombre?” (194). Cuando la vecina escucha a Aurora tocando el piano de Joan, está convencida de que en realidad es el fantasma de Joan que está tocando (152). El supuesto parentesco entre Joan y Aurora, debido a la herencia musical, tiene consecuencias fatales para el amor en ciernes entre Aurora y Andreu. Si Aurora heredó su vocación musical de Joan, significa que ella y Andreu son hermanos.

De acuerdo con la cita de Vermeer⁴ en la novela se relata la música, especialmente al piano, como algo que nos acompaña en los momentos de alegría y que nos ofrece consuelo en momentos de tristeza. Aurora se refugia en el piano en busca de remedio después de la muerte de su madre (25) y Joan tararea sonatas de Beethoven y Chopin para aguantar las injusticias impuestas por sus tías en Francia (46). En una conversación con el inspector Ullada, Aurora le explica su relación con el piano: “Quienes tocamos el piano tenemos una relación muy íntima con él... Una conversación que va desde el alma hasta las entrañas de sus cuerdas invisibles. Para el pianista, el piano es un amigo que siempre está ahí...” (127). El inspector, que a su vez es aficionado a las películas, entiende lo que dice Aurora porque tiene una relación similar con las películas, que según él es “su instrumento de compañía” (127). Estos medios de entretenimiento, la música y las películas, parecen ofrecer al oyente o espectador una relación sin compromisos.

Curiosamente, en la novela se habla del piano como si fuera un ser vivo con sentidos propios: “Hace días que está en silencio... y eso para un piano es doloroso” (128) y “¿Tú crees que se puede enamorar de un piano?” (169). Esto encaja con la idea de la música, del piano, como un compañero con el cual uno puede compartir su alegría y su pena. Para Aurora, que vive en un matrimonio sin amor, el piano sirve como un sustituto al marido: “Frente a él, Aurora conjuraba sus tristezas; se sentía amada. Tocándolo decía adiós a las rabias, a las penas, a las frustraciones; derribaba todas sus infelicidades. Sólo aquel instrumento era capaz de darle el amor que ella deseaba y no tenía” (73). Es decir, el amor que ella no recibe del marido, lo recibe cuando toca el piano.

Volviendo al tema del recuerdo, tal como la comida tiene el poder de evocar los recuerdos de Clemencia Rivadeneira, la música también puede ser una herramienta para evocar recuerdos del pasado, de acuerdo con lo que constata Smyth (2008: 38) cuando menciona a Proust. La música tiene el poder de provocar un proceso de recuerdo, una reacción involuntaria que se puede producir al comer cierta comida o al escuchar cierta música. Este proceso se puede producir conscientemente cuando uno quiere recordar cosas específicas, tal como lo hace Joan después de la muerte de su

⁴ “La música es compañera de la alegría y medicina para los dolores” (Vermeer 1662-1664).

madre. Como una manera de “mantenerla viva” toca la sonata favorita de ella (Becerra 2006: 45). De modo similar, pero contrario, con el fin de evitar este proceso de recuerdo, se puede evitar escuchar cierta música y tratar de tomar el control sobre los propios recuerdos de uno. Un ejemplo de esto es cuando Joan deja de tocar el piano por un tiempo, para no recordar más a Soledad (367). En otra ocasión no puede resistir la tentación de tocar la canción que le acerca a Soledad y cede a los recuerdos: “...sucumbió a la tentación de interpretar *Tristesse*, dejándose inundar por los recuerdos. Su corazón, como un potro salvaje, galopó enloquecido sobre su memoria” (411).

Por consiguiente, en *El penúltimo sueño* la música es entendida como un arte que puede “tocar el alma” (60) de su oyente, como algo íntimo e inmediato que seduce e inspira. Esto va de acuerdo con lo que estipula Smyth: las obras literarias que incorporan música suelen representarla como algo privado debido a su capacidad de crear reacciones emocionales. En la novela, se expresa que Aurora toca el piano “con una delicadeza etérea que hacía llorar al más insensible de los mortales” (21). La fuerza de la música, la manera en que apela a las emociones, significa que tiene una fuerza que atrae y que seduce. El inspector Ullada, al escucharla tocar el piano, siente que le acaricia el alma y queda obsesionado con escucharla tocar de nuevo (21). Esa fuerza atrayente de la música se ve especialmente en el caso de Borja: “Se lo veía poseído por aquel instrumento, en un éxtasis de pianista antiguo que contrastaba con la modernidad de su ropa y sus Nike aerodinámicas” (160). Esto se puede remontar a la imagen del artista durante el romanticismo como un genio dirigido por una fuerza sobrenatural (NE 2015). De tal manera, Borja llega a representar al genio musical que está poseído por la música. Aquí se puede identificar un lazo entre la magia y la música. No obstante, se vuelve a este tema más adelante.

Además, se ejemplifica la función de la música como una medida de las emociones, como en Proust. La vecina de Joan Dolgut, que siempre lo escuchaba tocando su piano, nota una diferencia en su manera de tocar durante los meses antes de que se muera: “En los últimos tiempos, su piano sonaba diferente, como si sus teclas rieran, como si estuviera más vivo” (62). Es decir, al volver a ver a Soledad vuelve a estar feliz, lo que se refleja en la música que toca y en la forma en que lo hace. La música,

en este caso a través del piano, es un medio de expresión que refleja sus emociones, su estado mental. El piano funciona como una extensión de su propio ser.

La música, un medio de expresión, tiene el poder de transmitir mensajes, tanto literalmente como libremente, lo que se ve claramente en la novela. Por eso, Soledad es capaz de recibir el mensaje de amor emitido por Joan a través de la música: “... en las notas que se elevaban en el aire como pájaros dorados, ella descifraba nítidas palabras de amor” (88). Un ejemplo literal del piano como portador de mensajes es cuando Soledad escribe un mensaje a Joan en el interior de la tecla Fa del piano, un mensaje que no lo recibe hasta muchos años más tarde (136). En el mismo piano Joan esconde una carta para su nieto Borja (439).

El piano se representa como un objeto de valor material y espiritual. Curiosamente, los mismos pianos, un Steinway y un Bösendorfer, vuelven a aparecer durante el transcurso de la historia. El Steinway fue mandado de Colombia como un regalo a Aurora del abuelo. El Bösendorfer estaba en un restaurante afuera de Cannes, donde Joan solía tocar y donde tuvo su primera cita con Soledad. De viejo, Joan encuentra el mismo Bösendorfer en una tienda de antigüedades. Después de la muerte de Joan y Soledad, Aurora, al descubrir el piano, presiente su importancia para Joan: “Tenía ganas de volver a aquel piso y ponerse frente al piano de Dolgut; un antiguo Bösendorfer. Aquel instrumento imponía un respeto solemne; había sido el amigo íntimo de aquel anciano...” (128). De acuerdo con lo que se ha afirmado sobre la representación de la música como una compañera, los pianos están personificados.

Finalmente, se puede constatar que la música ofrece más información al lector sobre el ambiente y los personajes de la novela. De la misma manera que la descripción del espacio y del tiempo es de gran importancia en la narrativa, los sonidos también ayudan al lector a situarse en el contexto y a identificarse con la historia.

3.3 LA MÚSICA Y EL IDEALISMO MÁGICO

La relación entre la magia y la música se ejemplifica en algunos fragmentos de la novela. Un ejemplo es que el Steinway, el piano de Aurora, queda mudo cuando ella se casa y lo tiene que abandonar porque no cabe en el nuevo apartamento: “se había quedado mudo a pesar de que decenas de afinadores le habían manoseado las

entrañas. En sus teclas muertas permanecerían atrapadas sus alegres clases y progresos” (26). Más tarde, cuando Aurora se divorcia y se muda al viejo apartamento de su madre, el Steinway vuelve a sonar.

Hay un lazo entre el piano y las emociones de Aurora, y el piano está dotado de alma, como si fuera un ser vivo. Esto va de acuerdo con lo que se ha afirmado sobre la representación de la música como una compañera y, otra vez, los acontecimientos de la novela despiertan asociaciones con el realismo mágico. Tal como se ha mencionado, una característica del realismo mágico es el desafío a la noción convencional del tiempo, del espacio y de la materia. El cuestionamiento de la noción tradicional de la materia se puede manifestar, por ejemplo, en la falta de frontera entre seres vivos y objetos. Además, vemos que la música, en este caso el piano, puede verse afectado por la magia. Aurora se casa por razones convenientes y no por amor, y cuando ella deja de sentir, cuando “apaga” sus emociones, su piano, como una extensión de su ser, deja de funcionar.

Otro ejemplo es el caso de Borja, antes mencionado. Al tocar el piano, el chico parece como poseído por el instrumento. Su representación como genio musical se ejemplifica en la manera de la que aprende a tocar el piano como un maestro en poco tiempo. Además, en un momento parece que el espíritu de su abuelo Joan se haya introducido en su cuerpo: “Sus manos se deslizaban sobre las teclas, poseídas de fuerza y armonía. No eran ellas quienes interpretaban la melodía, era la fuerza suave de un sentimiento antiguo, heredado, que invadía el salón. Su abuelo estaba con él, estaba en él; lo sentía.” (460). Sin explicación, Borja interpreta una canción que nunca ha tocado: “Tristesse” de Chopin.

Aurora también experimenta la sensación de estar poseída por la música. En una ocasión cuando toca el Bösendorfer de Joan, hay una reacción mágica en el instrumento: “A medida que la melodía crecía en sus manos, el aroma de su madre se expandía en el aire, como si las propias notas estuvieran liberando aquella embriagadora fragancia. Pronto el salón quedó inundado por una cascada de perfume” (151). La unión entre el piano y la pianista despierta la magia de la música.

Estos ejemplos nos permiten afirmar que hay una relación entre la música y el idealismo mágico. Se ha afirmado que la música funciona como un medio de expresión de sentimientos y que tiene el poder de crear emociones. Las emociones a su vez tienen, según el idealismo mágico, el poder de crear magia. En otras palabras, se puede ver que la música tiene un efecto mágico, como cuando Aurora toca el piano y libera el perfume de su madre contenido en el piano.

Analizando los casos de idealismo mágico se ha visto que las emociones que tienen efectos mágicos sobre la realidad material, son emociones causadas por amor. Tal como lo estipula Smyth, hay una conexión entre el amor y la música. La principal similitud es su naturaleza inexplicable: el amor y la música son difíciles de comprender y de estudiar. Como ya se ha mencionado, es difícil explicar por qué cierta persona se siente atraída por cierta música o persona. Dicho esto, se sostiene que en *El penúltimo sueño* se expresa que la música, tanto como el amor, es mágica.

4. CONCLUSIÓN

En el siguiente apartado se resumen los resultados obtenidos en el análisis conectándolos con la hipótesis y las preguntas de investigación del trabajo.

4.1 RECAPITULACIÓN

A través de un análisis detallado de la magia y el idealismo, entendido como un enfoque en el sujeto y una realidad estilizada, en *El penúltimo sueño* se ha podido llegar a un mejor entendimiento del idealismo mágico, de por qué Becerra y algunos críticos ha preferido llamarlo idealismo mágico, en vez de usar el término ya conocido de realismo mágico. Un enfoque en los fenómenos improbables frente a los imposibles ha sido la base en la distinción de los acontecimientos mágicos. A partir de varios ejemplos tomados de la novela se ha podido afirmar que la definición del estilo como los efectos mágicos de los sentimientos, la cual proponemos en el capítulo 2, es válida. Se ha visto que la magia que ocurre en la novela siempre es provocada por las emociones y que esas emociones pueden ser positivas o negativas. Es decir, la magia es el efecto de fuertes emociones de alegría o de tristeza. Además, esas emociones están relacionadas con el amor entre Joan y Soledad.

En continuación se ha constatado que la magia provocada por las emociones frecuentemente afecta a la naturaleza, u ocurre en la naturaleza. Esto se ejemplifica en el árbol que se llena de corazones, el viento que está controlado por Soledad y la nube de cenizas en la boda de este personaje. La magia también se puede manifestar en el cuerpo, por medio de las enfermedades causadas por los sentimientos y en el corazón de Soledad que crece a un tamaño sobrenatural.

Se ha observado una referencia intertextual a *Du côté de chez Swann* de Proust en el caso de Clemencia Rivadeneira, que recupera su memoria a través de la comida colombiana. El motivo de la comida que tiene poderes mágicos se ve en otras obras también, notablemente en *Como agua para chocolate*.

Como se demostró en el análisis, el idealismo, tal y como se define para efectos de este trabajo, se manifiesta en el ambiente romántico de la novela, dando lugar a un

enfoque en el sujeto y sus emociones. Además el idealismo se plantea en el optimismo que impregna el final de la novela, en los sueños que se cumplen al final. Se ha observado que el idealismo mágico de Becerra tiene un fuerte vínculo con el realismo mágico. Una curiosidad es que Joan conoce a García Márquez cuando está viajando por el río Magdalena. Sin embargo, se puede concluir que el término de idealismo mágico es más adecuado para calificar el estilo de *El penúltimo sueño*, debido a que los acontecimientos mágicos no están percibidos como normales por los personajes de la novela, una característica importante del realismo mágico.

Por medio del análisis de la música en la novela, se ha podido llegar a algunas conclusiones acerca de su representación, función y significado. Se ha revelado que se entiende a la musicalidad como una herencia y que la música se representa como una compañera que acompaña a los personajes en momentos de alegría y de tristeza. Además, el género de música es importante para el estilo y ambiente de la novela. Consideramos que la música clásica, el estilo preponderante, refuerza el ambiente romántico de la novela. Asimismo, se ha visto que el cambio de género musical, de la música clásica a los ritmos afrocubanos, cuando Joan viaja a Colombia ayuda a aumentar la sensación de un cambio de escenario, de que se sitúa en una tierra que para él es exótica. Se han visto ejemplos del poder de la música, tal como la comida, de evocar recuerdos del pasado. Además se manifiestan sus capacidades de crear efectos emocionales, y de seducir e inspirar al músico y al oyente. En continuación, el análisis demuestra que la música puede funcionar como una medida de las emociones.

A través de este estudio, del intento de entender el idealismo mágico y de entender la representación y la función de la música en la obra, se ha aclarado que la música, la magia y el amor son conceptos íntimamente relacionados. En el análisis se ha expuesto la relación entre el idealismo mágico y la música. Primeramente, hemos constatado que la música puede verse afectada por la magia, y después, se ha visto que la música tiene en sí una cualidad mágica. La música tiene el poder de crear emociones y las emociones a su vez tienen el poder de crear magia. De acuerdo con el idealismo mágico, tanto la música como la magia son medios de expresión de sentimientos. Estos aspectos nos permiten concluir que hay una relación entre la música y el idealismo mágico y por lo consiguiente se considera que se ha confirmado la hipótesis.

4.2 REFLEXIÓN FINAL

Un autor que escribe sobre la música se enfrenta al desafío de lograr captar en palabras algo que se crea sin palabras. El autor le da al lector una idea de lo que la música significa para los que se dedican a hacerla, y cómo la vocación para la música conduce la vida del músico. La música en la narrativa ayuda al lector a relacionarse con los personajes ficticios y a las situaciones a las que se enfrentan. Indudablemente, la narrativa de Becerra revela una pasión por la música y es una pasión que se logra transmitir al lector por medio del texto.

Sin embargo, cabe lugar preguntarse quién es el lector implícito de *El penúltimo sueño*. ¿Es un lector que tiene conocimiento sobre las obras mencionadas? ¿Tiene el conocimiento del lector importancia para la comprensión de la novela y el empeño por su trama? Se puede sospechar que los conocimientos previos del individuo siempre afectan la lectura y su interpretación del texto. A lo mejor, una persona que haya escuchado a “Tristesse” es capaz de imaginarse la sonata, de escucharla, mientras está leyendo. De todas formas, la centralidad de esta sonata puede inspirarle al lector a escucharla. El lector tiene la libertad de conseguir las composiciones, y de escucharlas.

4.3 FUTUROS CAMINOS DE INVESTIGACIÓN

Debido al limitado tiempo disponible para la realización de este trabajo, se ha tenido que descartar algunos temas que pudieran haber sido de interés. Con más tiempo y espacio se pudiera haber estudiado el idealismo mágico en otras obras de Becerra, por ejemplo en la novela *Lo que le falta al tiempo*, en la que el arte es de central importancia. Además, la representación y función del arte en la literatura de ficción, en similitud con la música en la literatura, puede ser otro posible objeto de estudio. Sería interesante seguir investigando la música en la literatura, por ejemplo en otras obras contemporáneas de escritores latinoamericanos.

Bibliografía

- Becerra, Ángela (2006): *El penúltimo sueño*. 9ª ed. Barcelona: Editorial Planeta.
- Benson, Stephen (2006): *Literary music: Writing music in contemporary fiction*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
- Definición.de (2015): Idealismo. Disponible en: <http://definicion.de/idealismo/> [Fecha de consulta: 20 de abril de 2015]
- El Mostrador (sin fecha): “Ángela Becerra, la ‘idealista mágica’ de la literatura colombiana”. *El mostrador*. Disponible en: <http://www.elmostrador.cl/cultura/2007/05/21/angela-becerra-la-idealista-magica-de-la-literatura-colombiana/> [Fecha de consulta: 11 de abril de 2015]
- El Universal (2009): “Ángela Becerra, precursora del ‘idealismo mágico’”. *El Universal*. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/587919.html> [Fecha de consulta: 11 de abril de 2015]
- Fajardo Valenzuela, Diógenes (2008): “El espacio de la ensoñación en algunas novelas escritas por mujeres en Colombia y México”. *Literatura: teoría, historia, crítica*. Número 10. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/17294/> [Fecha de consulta: 8 de abril de 2015]
- Hart, Patricia (1989): *Narrative magic in the fiction of Isabel Allende*. Rutherford: Fairleigh Dickinson University Press.
- Menton, Seymour (2003): *Historia verdadera del realismo mágico*. México D.F: Fondo de cultura económica.
- Monet-Viera, Molly (2004): “Post-Boom Magical Realism: Appropriations and Transformations of a Genre”. *Revista de Estudios Hispánicos*. <http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=b94fa86b-cda1-4684-85d2-30b18863b29d%40sessionmgr4004&vid=20&hid=4110> [Fecha de consulta: 19 de mayo de 2015]
- Real Academia Española (2015): Idealismo. En *Diccionario de la lengua española*. 23.a ed. Disponible en: <http://lema.rae.es/drae/?val=idealismo> [Fecha de consulta: 20 de abril de 2015]
- Real Academia Española (2015): Corazón. En *Diccionario de la lengua española*. 3.a ed. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=eaAaZQK1x2x5jd1usVi#ser_todo_corazón [Fecha de consulta: 27 de abril de 2015]
- Robledo, Ángela I. (2009): “El mercado como razón de ser de cierta escritura femenina. Ángela Becerra o el amor que vende”. *Independencia, independencias y espacios culturales: diálogos de historia y literatura*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Disponible en:

<http://www.colombianistas.org/Portals/0/Congresos/Documentos/CongresoXV/LibroActasCongresoXV.pdf#page=389> [Fecha de consulta: 8 de abril de 2015]

Sjögren, Peter A. (2015): Romantik. En *Nationalencyklopedin*. Disponible en: <http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lang/romantik> [Fecha de consulta: 21 de mayo de 2015]

Smyth, Gerry (2008): *Music in contemporary british fiction: Listening to the novel*. London: Palgrave Macmillan.

Vermeer, Johannes (1962-1965): *La lección de música* [cuadro]. Disponible en: [http://es.wikipedia.org/wiki/La_lección_de_música_\(Vermeer\)](http://es.wikipedia.org/wiki/La_lección_de_música_(Vermeer)) [Fecha de consulta: 25 de mayo de 2015]

Wood, David W. (2007): "Introduction" en *Notes for a Romantic Encyclopaedia: Das Allgemeine Brouillon / Novalis*. New York: State University of New York.

Yu, Fred (sin fecha): "Chopin: Complete Music Analysis – Etudes". *Chopin – The Poet of the Piano*. Disponible en: <http://www.ourchopin.com/analysis/etude.html> [Fecha de consulta 25 de mayo de 2015]