MAGIA Y MITOLOGIA EN ALEJO CARPENTIER*

por ALBERTO BARRERA VIDAL.

(El texto corresponde a un resumen de la conferencia pronunciada por el Profesor Barrera Vidal, en el Coloquio de la AEPE sobre la novela actual en América de habla española, celebrado en Tenerife, en agosto de 1970).

1.– Introducción.

1.1 Breve presentación de "Viaje a la semilla"

Este relato, reeditado recientemente dentro del volumen "Cuentos Cubanos de lo fantástico y lo extraordinario" (Equipo Editorial, San Sebastián 1.968)** fué escrito en el año 1.944 por Alejo Carpentier. Se publicó en 1.956, formando parte entonces del volumen "Guerra del tiempo". El autor ha dividido su cuento en 13 partes o episodios que llevan los números 1 a 13.

1.2. Ventajas didácticas del relato corto.

Este breve cuento de Carpentier, por su gran densidad narrativa, se presta mucho más que una novela más extensa para fines didácticos y pedagógicos. Con su laconismo, puede servir de muestra cabal para caracterizar la narrativa de su autor y demostrar la utilización de los tópicos de la magia y mitología como recursos literarios.

---

* Quisiera expresar mi hondo agradecimiento a Gastón Baquero, profundo conocedor y amigo personal de Alejo Carpentier, por haber tenido la amabilidad de sugerir algunas modificaciones a mi conferencia, confirmando a la vez lo esencial de mis conclusiones.

** Los números de las páginas se refieren a esta última edición.

BOLETÍN AEPE Nº6, MARZO 1972. Alberto BARRERA-VIDAL. Magia y Mitología en Alejo Carpentier
Centro Virtual Cervantes

1.3. Metas de la presente interpretación.

Alejo Carpentier, como todos los escritores importantes de nuestro tiempo, no es un autor fácil. Este análisis pretende facilitar el aprendizaje de su lectura, usando un método evidentemente inductivo.

2.– Tentativa de interpretación

2.1. La arquitectura del relato.

Posiblemente la cifra 13 escogida por Carpentier para la composición de este relato esté relacionada con el carácter pesimista del argumento, pues suele simbolizar el 13 la desgracia, la mala dicha, etc.

Los párrafos 1 (exposición) y 13 (desenlace) del relato, se destacan claramente del resto del cuento, pues tienen la particularidad común de hallarse en un espacio y dentro de una cronología que podríamos calificar de "normales". Es el mundo cotidiano, objetivo, real, positivo, mientras la parte central, es decir concretamente los episodios 2 a 12, pertenecen a un mundo que está en contradicción total con el mundo al que estamos acostumbrados: el autor nos presenta una biografía al revés del Marqués de Capellanías. Esta división podría ponerse más en relieve mediante el esquema siguiente:

I	II – XII	XIII
tiempo normal	tiempo "entre paréntesis"	tiempo normal
el 1º día	la noche	el día siguiente

En la parte central, el lector atento descubre con asombro que el autor ha repartido las diferentes etapas de esta "biografía al revés" de modo casi perfectamente simétrico.

2 – 12

En el episodio II, la casa demolida por los obreros se reconstruye gracias a la brujería del ñáñigo, el único personaje que actúa en todo el relato. Asistimos a la muerte del Marqués. En XII, la casa vuelve a desaparecer completamente y "desnace" el Marqués Don Marcial.

3 – 11

En III, el autor relata la última visita de su última querida. En XI, en el

BOLETÍN AEPE Nº6, MARZO 1972. Alberto BARRERA-VIDAL. Magia y Mitología en Alejo Carpentier
Centro Virtual Cervantes

mismo plano afectivo, Carpentier cuenta la primera amistad del pequeño Marcial, sus relaciones con los perros. Además, en el sector que podríamos llamar jurídico (responsabilidad jurídica de Marcial), III nos presenta a un Marqués acorralado, prisionero de sus propios compromisos, mientras en XI se alude a la "suprema libertad" del pequeño niño que sólo habla su propio idioma infantil, incompresible para los demás.

4 – 5 – 9 – 10

En IV, se relata la muerte de la Marquesa, en V, la boda de Marcial (ritmo tristeza – alegría).

En el mismo sector de las relaciones afectivas, IX cuenta el fallecimiento del padre de Marcial, (acontecimiento abrumador) mientras que X relata los días felices con el negro Melchor.

6 – 8

En VI, Marcial alcanza su minoría de edad y en VIII el protagonista lee su primer libro licencioso antes de jugar con soldados de plomo:

VI: pasaje de la adolescencia a la edad adulta.

VIII: pasaje de la infancia inocente a la adolescencia.

7

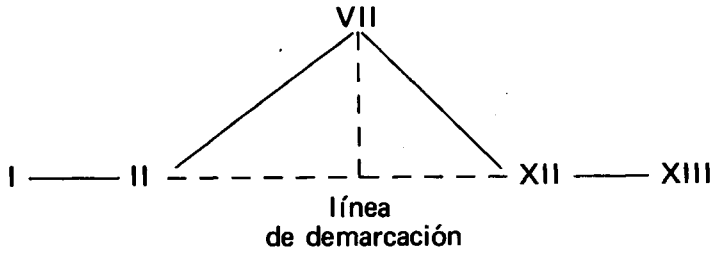
Este capítulo ocupa una posición central en el cuento. En el plano afectivo, escribe el autor que Marcial descubre en este episodio la sensualidad. En el terreno intelectual, nos relata el ingreso del protagonista en el Real Seminario de San Carlos, VII representa una cierta cumbre en la vida de Marcial y en el relato. La simetría a veces se revela en detalles de tipo puramente lingüístico, (nivel de la expresión). En III, habla el autor de un ". . . cordón al cuello, que apretaba su sordina al percibir el sonido terrible de **las palabras en libertad**" (p. 34).

A esta frase corresponde casi textualmente en la parte XI: "Hablaba su propio **idioma**. Había logrado la suprema **libertad**. (p. 44).

Esta doble vertiente del relato tambien se manifiesta en el hecho de que a partir del episodio VIII, domina claramente la perspectiva del héroe, mientras en la primera mitad del relato, todo es presentado a través del autor–na-

BOLETÍN AEPE Nº6, MARZO 1972. Alberto BARRERA-VIDAL. Magia y Mitología en Alejo Carpentier
Centro Virtual Cervantes

rrador. La estructura muy estricta de este relato se parece mucho a un esquema triangular:

En la primera mitad (II – VII) domina una impresión general de regocijo. Marcial escapa a la muerte y pasa de la vejez a la juventud. Esta parte del relato termina con la frase: "Las mechas, en sus pocillos de aceite, daban luz triste a imágenes que recobraban su color primero". (pág. 40).

En la segunda mitad en cambio (VIII – XII), asistimos al rápido descenso del protagonista hasta su "desnacimiento", hasta la semilla: las primeras palabras de esta segunda parte de la narración son sintomáticas: "Los muebles crecían. Se hacía más difícil sostener los antebrazos sobre el borde de la mesa del comedor". (pág. 40).

Toda la acción relatada se desarrolla en menos de veinte y cuatro horas y en la casa de Don Marcial. Así obtiene el autor las tres unidades clásicas:

- Unidad de acción.
- Unidad de tiempo.
- Unidad de lugar.

Podemos comparar con esta estructura la de otro relato muy célebre de Carpentier titulado "Los fugitivos" (reeditado hace poco).

Consta de 8 párrafos:

Primera parte: Perro y Cimarrón

1) Perro y Cimarrón se encuentran por primera vez.

2) Perro y Cimarrón deciden ir juntos y compartir la misma vida.

3) Perro y Cimarrón descubren su solidaridad existencial.

BOLETÍN AEPE Nº6, MARZO 1972. Alberto BARRERA-VIDAL. Magia y Mitología en Alejo Carpentier
Centro Virtual Cervantes

4) Crisis de primavera: el paralelismo de su evolución llega a su punto culminante (aventuras amorosas paralelas del hombre y del animal).

Segunda parte: Perro y los jíbaros

5) Las actitudes respectivas de Perro y Cimarrón difieren cada día más hasta llegar a un punto en que están contrapuestas.

Cimarrón se conduce de manera imprudente mientras el cauteloso perro permanece libre.

6) Perro evoluciona solitario y se hace cazador.

7) Ingresa en la jauría de perros jíbaros. Encuentra por segunda vez a Cimarrón, pero el recuerdo oscuro de una orden antigua es más fuerte y Perro mata a Cimarrón.

8) Conclusión del relato.

2.2. La función de lo mágico y mitológico.

En el patio de la casa se yergue una estatua de la diosa latina Ceres, que corresponde a la diosa—madre Deméter en la mitología griega, la diosa de Eleusis, cuya función revelatoria es evidente para el lector culto.

El viejo negro de I y II es evidentemente un ñáñigo, miembro de una sociedad secreta de negros. Es un iniciado, y los no iniciados (los obreros de I y XIII) no pueden entender lo que está pasando.

Así realiza Carpentier un "mestizaje cultural", mezclando íntimamente elementos mágicos afrocubanos y temas mitológicos clásicos. Corresponden éstos a dos corrientes estéticas en relación con los dos elementos étnicos que forman la población cubana: Europa y Africa.

Las revelaciones de Eleusis — la iluminación — son acordadas durante la noche y es asombroso notar la insistencia con la que Alejo Carpentier usa palabras en relación con esta oposición luz—tinieblas:

> "Visitados por el **sol** en horas de **sombra**, los peces **grises** del estanque. . ." (pág. 31). "aquellos obreros, **negros** sobre **claro** de cielo" (p. 31), "para la casa mondada el **crepúsculo** llegaba más pronto. Se vestía de **sombra** en horas en que su ya caída balaustrada superior solía regalar a las fachadas algún relumbre de **sol**" (pág. 32), "los cuadrados de mármol, **blancos** y **negros**. . ." (pág. 32), "renunció a la **luz** que ya le era

BOLETÍN AEPE Nº6, MARZO 1972. Alberto BARRERA-VIDAL. Magia y Mitología en Alejo Carpentier
Centro Virtual Cervantes

necesaria" (pág. 44) y penetró en "un cuerpo (. . .) lleno de **tinieblas**, que moría" (pág. 44).

La luz simboliza aquí el alumbramiento del nacimiento mientras que las tinieblas son las de la noche. Sin embargo, la paradoja de Eleusis es que las tinieblas de la noche son las que traen la luz de la revelación y que la muerte del hombre representa para el iniciado un segundo nacimiento a otra vida. Efectivamente, une Carpentier el nacimiento de Marcial con la muerte de su madre.

El marco para estas revelaciones está constituido por la propia casa. Subraya que lo último que queda después de su demolición es "un marco de puerta", así como la estatua de Ceres y la fuente del traspatio.

La fuente y el traspatio representan sin duda alguna el recinto sagrado o el círculo mágico, vinculados estrechamente con elementos ctónicos. Constituyen la zona del "más allá".

El mundo oculto, secreto y desconocido necesita de la magia para manifestarse. Es el viejo el solo que puede abrir la puerta y penetra así en la casa de los arcanos. De este modo, el elemento mágico, que ya no es mero elemento decorativo, anecdótico, es por su propia dinámica condición previa de toda la narración.

Gracias a la intervención del ñáñigo, el autor puede recrear el pasado (contexto histórico),de una casa cubana.

El otro negro del relato es Melchor (alusión evidente a los Reyes Magos) y nos cuenta el narrador que Marcial ". . . **ocultó** a todos un gran **secreto**: la vida no tenía **encanto** fuera de la **presencia** del calesero **Melchor**" (pág. 42). La última aparición de la diosa materna Ceres coincide con la boda de Marcial con María de las Mercedes: "comenzaba, para Marcial, una vida nueva. En la casa de altas rejas, la Ceres fué sustituida por una Venus italiana" (pág. 36).

La diosa amante se convierte en la diosa madre.

Las evidentes analogías entre los diferentes elementos del mundo están basados en una concepción animista. En su propia evolución, Marcial pasa por tres etapas:

a) Antes de recibir su nombre en el baustismo: no es más que un objeto, una cosa.

b) Antes de entender, no es más que un ser instintivo como los animales: sus amigos son los perros.

BOLETÍN AEPE Nº6, MARZO 1972. Alberto BARRERA-VIDAL. Magia y Mitología en Alejo Carpentier
Centro Virtual Cervantes

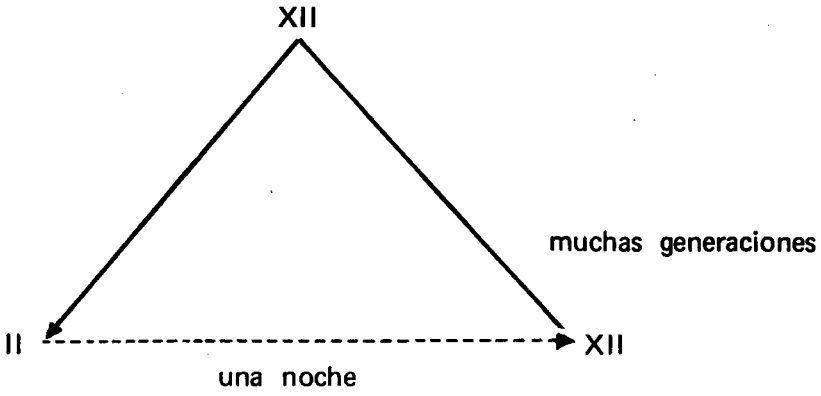
c) Luego accede "al mundo de las ideas".

2.3. La concepción del tiempo

En el relato central de los párrafos II – XII, el tiempo sufre una modificación fundamental, pues que se revela reversible, además de ser cíclico: "Todo se metamorfoseaba, regresando a la condición primera. El barro volvió al barro, dejando un yermo en lugar de la casa" (pág. 45).

De este modo, todas las cosas regresan al origen del tiempo, antes de la creación del mundo (las alusiones al relato bíblico son evidentísimas). Este tiempo también es relativo, ya que su movimiento se va acelerando al final del relato, después de desnacer Marcial: "Pero ahora el tiempo corrió más pronto, adelgazando sus últimas horas". (pág. 45).

Sin embargo, este tiempo de II – XII no es más que un tiempo "paralelo". El tiempo "normal" no ha dejado de ser válido y al principio del XIII, precisa el autor que tan sólo ha transcurrido una noche:

Son dos planos temporales distintos pero paralelos. En ningún caso puedese pretender que el tiempo de este relato sea inmóvil, acrónico o intemporal: mantiene su carácter de movimiento orientado.

3.– Conclusión

El realismo mágico del relato

Se ha dado a la concepción de Alejo Carpentier el nombre de "realismo mágico". Esta expresión en el fondo no es tan paradójica como lo parece. La magia, pese a su aspecto irracional, siempre está relacionada con aspectos reales, materiales: está basada en la creencia de que una cierta actuación ritual (una palabra, un gesto, etc.) automáticamente tiene ciertas consecuencias

BOLETÍN AEPE Nº6, MARZO 1972. Alberto BARRERA-VIDAL. Magia y Mitología en Alejo Carpentier
Centro Virtual Cervantes

muy definidas en el mundo real. Hay un determinismo absoluto entre el rito mágico y sus efectos. Existe por consiguiente una especie de paralelismo o de concomitancia entre la magia y el mundo objetivo.

El determinismo mágico se manifiesta en todos los hechos relativos al fin de Marcial: aprende la lengua, la escritura y se halla al final prisionero de unas firmas suyas — "Su firma lo había traicionado (. . .) Atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel: (III, pág. 34).

El determinismo implacable también explica la previsibilidad de la muerte de la Marquesa, que se anuncia mediante signos premonitorios que sólo una vieja negra, también iniciada al ñañigismo, sabe interpretar correctamente.

El tono general del relato nunca deja de permanecer impasible, sereno y objetivo. Por supuesto, nunca los hechos dejan de ser veraces o verosímiles, gracias al paralelismo que hemos observado ya entre el mundo mágico y el mundo aparente, entre la calidad mágica y la calidad lógica y racional.

Este procedimiento confiere una gran coherencia a la narración. Gracias a este método, el autor invita al lector a ver una realidad más honda detrás de las apariencias del mundo cotidiano; el mundo revela su carácter fundamentalmente ambigüo: el más allá está en este mundo. Este relato no pertenece a la literatura de evasión, constituye un verdadero medio de indagación. Escribe Alejo Carpentier en un ensayo consagrado a la novela latinoamericana que para él la novela es "un instrumento de indagación, un modo de conocimiento de hombres y épocas".

La novelística de Carpentier, al contrario de las novelas triviales y populares, es un instrumento minoritario consagrado a la difusión de ciertos conocimientos relativos a lo universal. Alejándose de una literatura de tipo localista, se acerca Carpentier a lo universal.

El carácter culto e intelectual de su obra presupone que el autor escribe para un público universal de una gran intelectualidad.

"Lo fantástico podría definirse como una percepción anormalmente desarrollada de lo que se oculta tras las apariencias" (según Rogelio Llopis, en Cuentos Cubanos de lo fantástico y extraordinario". (pág. 17).

BOLETÍN AEPE Nº6, MARZO 1972. Alberto BARRERA-VIDAL. Magia y Mitología en Alejo Carpentier
Centro Virtual Cervantes