

ANÁLISIS DE LA NOVELA EL ARPA Y LA SOMBRA DE ALEJO CARPENTIER

Rodrigo Alfaro Sánchez

El tema de *El arpa y la sombra* es bastante sencillo: trata del proceso que el papa Pío IX emprende para la beatificación del descubridor de América, Cristóbal Colón.

El texto gira en torno a la figura de Colón, pero contrario a la historiografía tradicional difiere de la imagen que se tiene de Cristóbal Colón, nos ofrece una visión humanista.

Al inicio y al final del libro se compara a Colón con MOISES, con SAN PEDRO, justificando esto su canonización. El discurso narrativo crea su propia sátira a esta condición por medio del personaje central en sus diferentes actuaciones.

LA NOVELA ESTA DIVIDIDA EN TRES PARTES:

1. El narrador se ubica en la perspectiva de PIO NONO, en el momento en que debe proceder a la beatificación. Aquí se nos ofrece un recuerdo de sus años de seminarista y la caracterización del movimiento independentista.

"...Si, aquella noche memorable, se cubrió el rostro con las manos, pero esas manos eran las mismas que ahora vacilaban entre el tintero y una pluma, manos éstas que eran hoy las de su Santidad el Papa Pío Nono. ¿Por qué esperar más? Llevaba años acariciando ese sueño, sueño que en el momento se haría realidad, mostrándose al mundo la canonización de Cristóbal Colón como una de las obras máximas de su ya largo pontificado" Pág. 42.

2. Hay un monólogo interior de Colón en espera del confesor. La técnica del monólogo interior nos hace penetrar en la interioridad del personaje, gracias a este recurso conocemos sus acciones, sus embustes gestiones para concretar viajes.

"Solo ante el Ordenador de los que jamás acabaremos de explicarnos, cuya forma nunca conoceremos, cuyo mismo nombre no pronunciamos, durante siglos y siglos, los que, como mis padres y abuelos, fueron fieles observantes de su Ley..." Pág. 51.

3. En esta tercera parte nos encontramos con la reunión de la sacra congregación en donde se procesa la figura del descubridor. Aquí Colón aparece en calidad de invisible y algunos otros personajes tienen doble función, impugnan o defienden a Colón, Fray Bartolomé de Las Casas, Julio Verne, León, Víctor Hugo, etc.

"El invisible, sin peso sin dimensión, sin sombra, errante transparencia para quien habrían dejado de tener un sentido las vulgares nociones de frío o calor, día o noche, bueno o malo, llevaba varias horas vagando entre los brazos abiertos de las cuádruples columnatas del Bernini, cuando se abrieron las altas puertas de San Pedro" Pág. 169.

Además de estas tres partes de la estructura, está el modo Tríptico, estructura muy tradicional, que alude al juicio o instancia de la vida de Colón.

PRIMERA Cristóbal Colón es juzgado por PIO NONO (Primer Papa)

SEGUNDA Cristóbal Colón es juzgado por su propia conciencia.

TERCERA Cristóbal Colón es juzgado por la tradición histórica decimonónica del siglo XIX.

Se presenta en la novela una referencia constante a dos espacios físicos históricos: América y Europa. El siglo XIX y el Renacimiento, la novela muestra las bases ideológicas en los nexos comunicantes, dividiendo estos dos espacios.

"Una escala en Montevideo le dio, por contraste, la impresión de hallarse en un enorme establo, porque allí no había edificio ni importante ni hermoso, todo era rústico, como de cortijo, y los caballos y las reses recobraban, en la vida cotidiana, una importancia dividida en Europa desde los tiempos merovingios" Pág. 26.

En el primer viaje comunicante la figura de Colón es el europeo que viene a América, el otro contacto en darse es Pío Nono, que viene a Europa, pero conoce América. Esta razón hace pensar a Pío Nono que debe haber una figura que simbolice la unión de América y Europa. Un santo común un San Cristóbal Christophoros (Cristo-foros), imagen de Jesucristo sobre las aguas).

"No, lo ideal, lo perfecto, para compactar la fe cristiana en el viejo y nuevo mundo, hallándose en ello un antídoto contra las venenosas ideas filosóficas que demasiados adeptos tenían en América, sería un santo de ecuménico culto, un santo de renombre ilimitado, un santo, de una envergadura planetaria, incontrovertible, tan enorme que, mucho más gigante que el legendario Coloso

de Rodas, tuviese un pie asentado en esta orilla del continente y el otro en los finisterres europeos, abarcando con la mirada, por sobre el Atlántico, la extensión de ambos hemisferios. Un San Cristóbal, Christophoros Porteador de Cristo, conocido por todos, administrado por los pueblos, universal en sus obras, universal en su prestigio" Pág. 42.

Todo esto comienza a darse en el siglo XIX porque en este siglo comienza el proceso de independencia, de democracia, por lo tanto es un periodo crítico políticamente y hay que calmar ánimos.

El grueso de la obra está centrado en el personaje de Cristóbal Colón, el cuales visto como un ser humano, antihéroe, con virtudes y defectos, esperando al confesor —en su lecho de muerte— y se propone contar la verdad. (Carpentier).

"Hablaré pues. Lo diré todo" Pág. 52.

Por verdad entenderemos la desmitificación de lo oculto de lo controversial de aquello que no se ha dicho pero que ahora se propone decirse, a través del recurso literario propio denominado monólogo interior, esto se llama fluir de la conciencia, el personaje hablando consigo mismo, pero recordando.

El narrador utiliza recursos intertextuales, partes de otros textos, en este caso son trozos de las cartas de su DIARIO DE NAVEGACION, de otros documentos causales del momento, lo que le da solidez histórica al enunciado. La confesión de Colón es interior, ya que nunca llega el confesor, llega al lector y éste conoce la acción que Pío Nono hubiera deseado conocer.

"¡Oh haber sido El ese obscuro fraile que, aquella tarde en Valladolid, tuvo la inmensa ventura de recibir la confesión general del Revelador del Planeta!" Pág. 45.

Esa visión de Colón humano hace un recuento confesional desde su perspectiva de adulto hasta su época de juventud. Personaje principal y protagonista en esta novela de su propia historia. Representa parte de la sociedad española del siglo XV. De origen plebeyo, marino, presuntamente genovés, nacido alrededor de 1451.

Comienza a narrarnos de manera de confesión propia todos sus hechos los buenos y los malos, la verdadera identidad del que se esconde ahora tras de ese cuerpo ya sin fuerzas que apenas puede leer las cartas que él mismo escribiera tiempo atrás y que ahora ha sacado para recordar. Cartas que escribiera a sus queridos reyes, las cuales ya marchitas y polvorosas guarda debajo del colchón.

Sus actos no podríamos atribuirnos solo en pecados y éstos a su vez no podríamos calificarlos solo en pecados de injusticia. Existieron muchos otros: pecados de amores escondidos como por ejemplo el de la Reina Católica, pecados como el de la empresa de la esclavitud de aborígenes de nuestras tierras, pecados de lujuria, de ambición incontenible por el oro, tratando de hacerse ricos y poderosos a costa de otros. El veredicto de culpable lo da él mismo tratando de justificar sus hechos pero sabe dentro de sí que lo que llevó a cabo estuvo mal hecho. Su mente lo tortura por ir a una tierra desconocida a implantar una costumbre y una supuesta religión de la cual muy pocas veces mencionaba a su creador.

"... Y ya me busca la casa, el confesor, en las honduras de las almohadas resudadas por la fiebre, mirándome a los ojos. Se alza la corti-

na sobre el desenlace. Hora de la verdad, que es hora de recuento. Pero no habrá recuento. Sólo diré lo que, a cerca de mí, pueda quedar escrito en piedra mármol. De la boca me sale la voz de otro que a menudo me habita. El sabrá lo que dice... Haya misericordia agora el cielo y llores por mi tierra" Pág. 166.

También nos narra de los años en que leyó sobre los viajes de MARCO POLO, los geógrafos naturales, su viaje por Eslandia, el mito NORDICO.

Esta confesión nos sirve para conocer la época y para explicar los principales móviles de la Corona y la pretensión de su gente, prototipos del renacentismo.

LOS MOVILES SON:

1. Posible romance entre Colón y la Reina, aparece la palabra oro en mayor número que la de Dios. (visión materialista). La figura de Colón es comparada con la de un pícaro, esto lo hace más humano y por lo tanto lleno de defectos.

El tono de ironía se da ya que un santo no puede tener intenciones esclavistas y Cristóbal Colón sí las tiene, esto por cuanto no encuentra el oro, entonces piensa en vender habitantes del continente americano. La novela es una crítica social de valores. También es una crítica moral de conciencia de nosotros mismos. La aureola de santo de Colón, Carpentier la ironiza y nos da la visión de un Colón humano. La novela está considerada como una novela histórica pero también aparece como la antítesis de una serie de libros históricos en los cuales se les rendía admiración a Cristóbal Colón. En esta obra Colón es descrito como un hombre deseoso por mejorar su condición económica con un espíritu renacentista. Esta novela se debe analizar tomando en cuenta dos perspectivas, la histórica y la literaria.

PLANO DE LA HISTORIA

En el siglo XIX dos pontífices Pío Noveno y León XIII con el respaldo de 850 obispos propusieron tres veces la beatificación de Cristóbal Colón y fue negada. La novela parte de este acontecimiento.

"¿Por qué esperar más? Llevaba años acariciando ese sueño, sueño que en el momento se haría realidad, mostrándose al mundo la canonización de Cristóbal Colón como una de las obras máximas de su ya largo pontificado".

Con respecto al título se pueden apreciar connotaciones simbólicas básicas en tres aspectos:

EL ARPA

Siendo concebida como un instrumento de música celestial, es un símbolo utilizado por Carpentier para mostrarnos en la primera parte de esta novela, los pensamientos del Papa Pío IX. Pensamientos que van dirigidos a la propuesta de beatificación por vía excepcional que el Papa tiene en sus manos y el cual ha leído por vigésima vez. Dentro de esta parte se hace alusión a los recuerdos vividos por él en su niñez en Senigallia, vividos en su juventud como Mastai y experimentadas a la llegada del Nuevo Mundo a través de misión que le encomendara el Arzobispo Geovanni Muzi.

Terminadas todas sus divagaciones el Papa vuelve al presente para finalizar la primera parte al firmar la propuesta de beatificación.

LA MANO

En la segunda parte vemos la vida y obras de Cristóbal Colón, sus pensamientos e ilusiones, sus anhelos y esperanzas todo dicho de su propia boca según el autor nos lo quiere hacer ver. Esta parte nos muestra la personalidad tal cual es del navegante, es aquí donde se nos presenta la desmitificación de dos personajes importantes, primeramente Cristóbal Colón, como un hombre simple, ambicioso, mujeriego, lleno de errores como cualquier otro. Por otro lado la Reina "Católica", como una mujer de doble apariencia, una la que muestra frente a sus súbditos y otra la que ellos no conocían y nosotros sí, a través de toda esta segunda parte se nos presenta la espera de Cristóbal Colón hacia el confesor el cual no llega sino al final de esta segunda parte para serle confesada por el navegante solo una pequeña parte de la verdad, la cual nosotros ya conocemos, es decir, nos convertimos en confidentes de ese hecho el cual el resto del mundo desconoce.

LA SOMBRA

Esta es la parte satírica de la novela, allí se esconde el conflicto de Colón, la incertidumbre de saber si durante este juicio su nombre pasaría a ser algo más que un simple recuerdo, a ser un acontecimiento importante en la historia; el nombre de un santo le sonaba de perlas, pero tenía miedo de la decisión final y con toda la razón, pues es esta tercera parte en que se desarrolla todo el juicio a razón de dos personajes principalmente: el abogado del diablo y José Baldi los cuales son el timón de esta última parte; finalmente el veredicto será culpable. Primeramente, de concubinato y en segunda instancia de tratar de implantar la esclavitud en América.

"Pero al fin, al fin, el 5 de octubre de 1823, leva las anclas el navío 'Heloísa' ('prefiero la de Abelardo a la de Rousseau' -piensa Mastei) con destino al Nuevo Mundo". Pág. 24.

JUICIOS CRITICOS DE LA NOVELA

El Arpa y la Sombra trata de un tema de interés para los latinoamericanos y europeos, de una manera histórico-fantásica.

Para el autor, uno de los hechos más significativos de la historia, es el descubrimiento de América. Para el autor la historia "oficial" no es necesariamente verdad, en la obra supone hechos y adelanta conclusiones, mantiene un apego constante a la realidad histórica que sin embargo, es poca vez definida como fantásica.

Carpentier hace mención a personajes históricos que pese a ser citados en la audiencia jamás estuvieron en ella.

La novela ha sido escrita entre una mezcla de fantasía y realismo. Las alusiones a sitios o personajes que vienen a ser históricos de una u otra forma resultan ciertas. En toda la novela se nota que la intención central de la misma es desmitificar a Cristóbal Colón e incluso a la Reina Isabel, y logra que nosotros también lo hagamos. La novela es una crítica social de valores. También es una crítica moral de conciencia de nosotros mismos.

Alejo Carpentier, novelista-historiador, en esta novela trae una narración de realismo-mágico y de lo real-maravilloso, donde nos expresa a su manera la vida de un ser humano corriente con sus errores y debilidades.

El Arpa y la Sombra nos plantea el intento de beatificación del descubridor del Nuevo Mundo, hecho que para muchos es ignorado por estar escondido; Carpentier lo relata para darlo a conocer.

En esta novela, él hace un llamado a las gentes de Latinoamérica para que analicen los acontecimientos derivados de aquel descubrimiento y para acabar también con el mito de Gran Almirante, terminar con el "gloria eterna a Colón soberano", como lo dice un himno que nos es inculcado desde la escuela.

LA TESIS HELERAICA

La tesis heleraica (si Colón era judío), queda anunciada en esta obra:

1. Era genovés, no escribía en italiano sino en español-latín; genovisco (vulgo).
2. La ocultación de su origen es sistemática, porque si decía que era judío, tenía que luchar contra la inquisición.
3. Si era una empresa católica, ¿por qué no venía un representante de la Iglesia Católica?
4. ¿Por qué cuando regresó del viaje de LAS INDIAS la embarcación de Colón fue abordada por el Santo Fisco?
- 3 de agosto de 1492 corresponde al mismo día en que los judíos fueron expulsados de España.

Según Carpentier los protectores laicos (aspecto económico) fueron de ascendencia judía (banqueros, prestamistas). La Reina Isabel le reclama su origen judío.

Bibliografía

1. Carpentier, Alejo. El arpa y la sombra. Editorial Arte y Literatura, La Habana. Cuba. 1981.
2. Lama, Antonio. Historia y narración en El arpa y la sombra, de Alejo Carpentier. University of Victoria, Canadá.

Vocabulario

Tríptico = Libro o tratado que consta de tres partes.
Merovingios = Perteneciente a la dinastía de los primeros reyes de Francia.

POESIAS / Marisol Cheves

MUERTE

Mi amigo te cuento
Qué es realmente morir,
Es un grito silencioso sin dejar de vivir,
Es una constante agonía
Al despertar y al dormir.

Es un dolor muy profundo que no te deja
vivir.

Es la tristeza que invade
Tu sonrisa al sentir
Que ese cielo azul que tú observas
Se te ha tornado gris.

MUERTE

Tú te anuncias sin palabras
Y regalas soledad
Tú te duermes en mi cama
Esperando mi final.
Tú me arrancas un suspiro
Para darme libertad
Y me guías a un camino
Donde ya no andaré más.

MARISOL CHEVES (1975). Estudiante en la Escuela de Filosofía (UCR), tiene en preparación un libro de poesía. Actualmente trabaja en la Cinemateca de Estudios Generales.