

LA MIRADA ANTROPOLÓGICA DE **ALEJO CARPENTIER***En el centenario de su nacimiento*

Félix Báez-Jorge

Durante los últimos quince años he vinculado mi quehacer en la investigación antropológica con diversos aspectos de la narrativa y la obra ensayística de Alejo Carpentier. En 1988 la revista *Letras Cubanas* publicó mi artículo sobre *La aprendiz de bruja*, única obra teatral que él escribiera, centrada en la compleja relación entre la Malinche y Hernán Cortés, contextualizada en la conquista de México¹. Al analizar los sincretismos cubanos en torno a la mítica imagen de las sirenas, referí en el libro *Las voces del agua* (1992) distintas aproximaciones de Carpentier al tema, citando para tal fin sus novelas *¡Écue-Yamba-O!* (1933), *El siglo de las luces* (1962), *Concierto barroco* (1974) y *La consagración de la primavera* (1978), así como su ensayo *La Habana vista por un turista cubano* (1939)². Las dicotomías (viejo / nuevo; blanco / indio; civilización / barbarie...) advertidas por Carpentier como elemento característico de la condición latinoamericana en su ensayo "Tientos y diferencias", fueron examinadas en mi estudio *En el nombre de América* (1994)³. En el libro *La parentela de María* (1994), al estudiar la reinterpretación del culto mariano en Cuba en la perspectiva simbólica de la Virgen de la Caridad del Cobre (vinculada en la santería con la diosa Ochún), recurrí nuevamente a uno de los capítulos de *¡Écue-Yamba-O!*, y cité a Carpentier como profundo conocedor de las vertientes culturales que han configurado la religiosidad popular en la isla mayor de las Antillas⁴. En 1992 la Unión Nacional de Artistas y Escultores de Cuba me invitó a leer en el "Centro de Promoción Cultural Alejo Carpentier" de La Habana, la conferencia "Mitla y el barroco", acercamiento preliminar a su interés antropológico, evidenciado en numerosos ensayos y notas periodísticas. Este texto ampliado (y con algunas modificaciones) fue incluido como introducción de *Los confines del hombre*, libro que reúne cuarenta y cinco artículos periodísticos de Carpentier dedicados a temas arqueológicos y etnológicos, el cual preparé con el apoyo y el beneplácito de Lilia Carpentier. Fue publicado como volumen 16 de sus *Obras completas* por la editorial Siglo XXI, en 1994⁵.

En un breve ensayo incluido en *La Afrodita barbuda* (1998) abordé el formidable tejido narrativo que Alejo Carpentier logra en *El reino de este mundo* (su primera gran novela) sostenido en los planos míticos, rituales y mágicos del vodú, la poderosa y controvertida religión popular haitiana en la

que se sincretizan elementos de diferentes cosmovisiones africanas con los misterios e imágenes católicas (como la cruz y el bautizo) implantados por el colonialismo. Como se sabe, en la narrativa de Carpentier el significado y la presencia cultural de África en el Nuevo Mundo es una constante que aborda desde distintos planos, a partir de *¡Écue-Yamba-O!* (que en lucumí significa "Dios sea loado")⁶. En una amplia perspectiva contextual, *El reino de este mundo* (editada en Madrid en 1949) es resultado del proceso de acercamiento a la negritud que se opera en los intelectuales cubanos de la generación a la que pertenece Carpentier, surgida a la vida pública en la década de 1920 a 1930. La presencia del Vodú en esta obra ha sido examinada por diversos estudiosos, entre los que destacan Graciela Maturo, Ernesto M. Barrera y Emma Susana Speratti-Piñero. La íntima conjunción de la acción histórica y de la religiosidad popular es recreada en la figura de Mackandal, el mítico *hungan* (sacerdote *vodú*) que encabezó la insurrección haitiana de 1757, como bien lo indica Maturo. En opinión de Barrera, "la pintura del universo narrativo" en *El reino de este mundo* "es de una materia religiosa: el vodú y sus sacrificios rituales". Asomarse al "plano más profundo" de esta novela sólo es posible después de que "el lector se adentra en las creencias del vodú y el carácter y atributos de los *loas*" (divinidades, espíritus), de acuerdo con la aguda observación de Speratti-Piñero.

Es evidente que mis desiguales y diversos abordajes analíticos de la obra de Carpentier denotan la subrayada

¹ F. Báez-Jorge, "La aprendiz de bruja: Hernán Cortés y la Malinche en el universo de Carpentier". *Letras Cubanas*, número 9; julio-septiembre, La Habana, 1988, pp. 200-217.

² F. Báez-Jorge, *Las voces del agua. (El simbolismo de las sirenas y las mitologías americanas)*. Universidad Veracruzana, Xalapa, México, 1992. Véanse pp. 164, 170-172.

³ F. Báez-Jorge, *En el nombre de América*. Colección V Centenario. Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa, México, 1994, pp. 112-113.

⁴ F. Báez-Jorge, *La parentela de María (Cultos marianos, sincretismo e identidades nacionales en Latinoamérica)*. Universidad Veracruzana, Xalapa, México, 1994, pp. 128-129. En este libro cito, también, *Manita en el suelo*, ópera bufa que Carpentier escribiera en 1931 para Alejandro García Cántula, en la que se refiere al supuesto milagro de la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre.

⁵ Alejo Carpentier, *Los confines del hombre. Obras completas*, volumen 16. Selección, notas y estudio introductorio de F. Báez-Jorge, Siglo XXI editores, México, 1994.

⁶ Al respecto, consúltese A. González, "Alejo Carpentier: precursor del <<movimiento>> afrocubano". Introducción a *¡Écue-Yamba-O! y otros escritos afrocubanos*. *Obras completas*, volumen I, Siglo XXI editores, México, 1983; y S. Bueno, "El tema del negro en la novela de Alejo Carpentier", *Coloquio sobre Alejo Carpentier*, Cuadernos Unión, 18, UNEAC, La Habana, 1985, pp. 59-70.

presencia que tienen en ella las reflexiones de matriz antropológica, acaso sembradas en sus años juveniles, cuando el genial novelista tuvo contacto fraternal con Fernando Ortiz, antepasado fundamental de la etnología cubana. Época en que se exaltaron los valores de la negritud y en la que nacería “la tendencia afrocubanista, que durante más de diez años alimentaría poemas, novelas, estudios folklóricos y sociológicos”, como el propio Carpentier lo anota en su ensayo *La música en Cuba*⁷.

En este nuevo y esquemático abordaje, mis apreciaciones deben entenderse considerando la atención que Alejo Carpentier dedicó a las relaciones entre los productos culturales de Nuestra América, con sus paralelos próximos y distantes, observados siempre en una perspectiva ecuménica, precisamente la perspectiva que define el quehacer antropológico. Fueron ellas un rico insumo para sus fantasías y reflexiones que vinculan las civilizaciones americanas con los veneros etnoculturales del Viejo Mundo.

El acercamiento a las reflexiones antropológicas de Carpentier se facilita examinando su ensayo magistral *Problemática de la actual Latinoamérica*, en el que define los *contextos*, es decir, las realidades básicas del continente, que obedecen a reglas propias y fluyen de “afuera hacia adentro”. Los *contextos* refieren a diferentes direcciones: sociales, económicas, telúricas, políticas, ideologías, etc. Menciona, en particular, la historia cultural, considerando que a este *contexto* corresponden “supervivencias de animismo, creencias, prácticas muy antiguas (...) esencias culturales remotas cuya existencia se vincula con lo universal-sin tiempo...”.

Carpentier otorga especial importancia a la metamorfosis y síntesis culturales (los sincretismos) en la demarcación sustancial de los diversos *contextos*. En esta línea analítica explica las vinculaciones americanas con los aluviones culturales del viejo mundo. Afirma: “sentimos la presencia greco-mediterránea en un verbo de muy añejas resonancias, como don Fernando Ortiz halla en el Changó de la santería cubana una auténtica repercusión mítica y formal del *Labrii* de Creta (...) sincretizada con la Santa Bárbara del santoral cristiano, ejerciendo oficios que son los mismos del Tlaloc mexicano”.

En efecto, la perspectiva antropológica advertida en las reflexiones de Carpentier lo sitúa más allá del estrecho localismo y del mimetismo, tendencias ideacionales que, como bien lo advirtiera Roberto Fernández Retamar, son expresiones inherentes a la óptica de la colonización. Ciertamente, “en la obra de Alejo Carpentier nuestra cultura inmediata dialoga, en voz alta, con la cultura universal”.⁸

“Los confines del hombre”, “la noche de las edades”, son frases con las que Carpentier gustaba subrayar la complejidad del quehacer antropológico, animado siempre

por enigmas y puntos ciegos. Destaca su afición por temas arqueológicos y etnológicos presentes en los textos periodísticos que tuvo el honor de compilar. Me refiero en particular a sus comentarios sobre la arqueología submarina; el gobierno del inca Kapac Apu; la ciudad de la Reina de Saba; los hallazgos de la cultura helénica en el norte de Francia; la aplicación del carbono 14; la civilización mesopotámica; las excavaciones de Cartago; la gran pirámide de Egipto; los monolitos del valle de Taravo (Corcéga); los estudios de George Dumezil y Claude Lévi-Strauss; las investigaciones de Samuel Noal Kramer sobre los Sumerios; el arte rupestre del desierto del Sahara; el templo maya de Esna; la cultura Olmeca; la ciudad de Monte Albán, etcétera.

Esta veta del pensamiento carpenteriano merece un cuidadoso y detallado estudio que debe abarcar, necesariamente, su obra literaria, empezando por *Los pasos perdidos* que, en mi opinión, constituye su respetuoso y emocionado homenaje a los pueblos autóctonos de América. Para sustentar su visión sobre el intrincado proceso cultural presente en esta novela, Carpentier recurre al conocimiento antropológico. Es así que el personaje central apunta:

“(...) de peldaño en peldaño, llegando a las vitrinas de los rascadores, hachas, cuchillos de sílex, en cuya orilla me detenía fascinado por la noche del magdaleniense, solutrense, prechelense, sintiéndose llegado a los confines del hombre, a aquel límite de lo posible que podía haber sido, según ciertos cosmógrafos primitivos, el bosque de la tierra plana, ahí donde asomándose la cabeza al vértigo sideral del infinito, debía verse el cielo también abajo”.

En la obra de Carpentier, la tarea civilizatoria de las culturas precolombinas no ha concluido. La fuerza prodigiosa de sus cosmovisiones, la riqueza polisémica de su arte, la dinámica (en permanente metamorfosis) de sus mitos, en suma, el perseguido cuerpo de tradiciones y valores que ha enfrentado por más de medio milenio el colonialismo, cumple un papel fundamental en la definición del ser y del quehacer de nuestras naciones. Desde esta perspectiva, su proyecto humanista es una aportación fundamental; contribuye a la definición del *ser* y del quehacer de Nuestra América, y es una formulación de gran aliento, un referente imprescindible para escapar del laberinto (ya no mítico, sino

⁷ A. Carpentier, *La música en Cuba*, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1988, p. 278.

⁸ R. Fernández Retamar, “Sobre los contextos latinoamericanos en la obra de Alejo Carpentier”, *Coloquio sobre Alejo Carpentier*, La Habana, Cuadernos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Núm. 18, 1985, pp. 17-24.

crudamente real) que representa estar prisioneros en la trampa de nuestra propia historia.

En las reflexiones de Carpentier están presentes experiencias culturales que remiten tanto a lo autóctono como a los aportes hispánicos, y muy especialmente a las resultantes sincréticas. Para Carpentier

...toda simbiosis, todo mestizaje engendra un barroquismo. El barroquismo americano se acrece en la criollidad, con el sentido del criollo, con la conciencia que cobra el hombre americano, sea hijo de blanco venido de Europa, sea hijo de negro africano, sea hijo de indio nacido en el continente [...] Con tales elementos en presencia, aportándole cada cual su barroquismo, entroncamos directamente con lo que yo he llamado "lo real maravilloso".

La enorme riqueza cultural de México es uno de los epicentros que Carpentier elige para tejer sus reflexiones en torno al barroco y la identidad americana. La comparación de los monumentos arqueológicos mesoamericanos con el barroquismo alcanza su punto culminante cuando se refiere a Mitla. Después de mencionar brevemente las características barrocas de la monumental escultura de Coatlicue (magistralmente estudiada por Justino Fernández, desde la perspectiva simbólica de la cosmovisión autóctona), indica

...hay, a mi juicio, y siempre lo cito como ejemplo, lo que considero como la magnificación de lo barroco americano que es el templo de Mitla. El templo de Mitla se encuentra en Oaxaca y nos presenta, en una fachada maravillosamente equilibrada en sus volúmenes, una serie de cajones del mismo tamaño en la que en cada uno se desarrolla una composición abstracta distinta a la anterior; es decir, no se trabaja ya por simetría; cada uno de los cajones es célula proliferante de una composición barroca —son dieciocho los cajones—, que se inserta en un conjunto general barroco.

Guiado por las ideas de Eugenio D'Ors (quien consideró el barroco "una suerte de pulsión creadora que vuelve cíclicamente a través de toda la historia de las manifestaciones del arte"), Carpentier ve en Mitla elementos

de esa *constante humana* y por ello no duda en comparar sus valores estéticos con los contenidos en composiciones de Beethoven y Schönberg. Desde esta posición totalizadora, más allá de los puntos de coincidencia o divergencia que mantiene respecto de las opiniones de los especialistas, deja constancia de un esfuerzo analítico que trasciende los perímetros estrictos de la disciplina al situar el tema en un campo fronterizo en el que estética, historiografía y antropología (en su más amplia acepción) concurren al debate. Por otra parte, esta visión carpenteriana trabaja en contra de los estrechos criterios localistas, regionalistas o de especialización extrema, que tanto daño han causado a la arqueología. Los hechos, su significación, el sentido cultural y estético que les es inherente, se comparan en las amplias pantallas del devenir y la geografía universales, atisbo global que se proyecta siempre a partir de la propia tierra, con los pies bien afianzados en el *contexto* telúrico. Ejercicio superior que parece repetir que la verdadera creadora de las formas, la gran partera de las ideas, es la imaginación. Pensamiento que conduce a razonar con Baudelaire cuando decía, convencido, que "La poesía es la más científica de las facultades, ya que resuelve las grandes analogías".

Carpentier confronta los estrechos cauces de la razón positivista con los ámbitos infinitos de la imaginación popular, que se nutre en el mito y el quehacer cotidiano. La perspectiva histórica presente en su obra es ajena a la camisa de fuerza del cartesianismo, que asegura el triunfo del signo sobre el símbolo. Como se sabe, los cartesianos rechazan la imaginación y la sensación en tanto medios de conocimiento, considerando que inducen al error. Esta rígida postura les llevaría a la evidente desvalorización de los símbolos presentes en la historia de la civilización occidental.

Más allá de los textos crípticos que celebran a contrapelo su centenario atisbando con dolo en sus debilidades humanas ("La más notoria de ellas, producto a lo mejor de su dudosa prosapia, es la mentira", afirmaría al desgaire González Echevarría⁹), Carpentier es una de las figuras indiscutibles de la literatura de Nuestra América. Creador singular, explorador sobresaliente de la semántica del tiempo y el espacio. ■

⁹ R. González Echevarría, "Carpentier El extranjero (1904-1980)", *Letras Libres*, número 68, agosto 2004, p. 23.

Félix Báez-Jorge (Xalapa, 1945). Antropólogo mexicano. Fue becario de la Fundación Guggenheim y asesor del Instituto Indigenista Interamericano, Subdirector General del Instituto Nacional Indigenista, agregado cultural de México en Cuba y en Bolivia, director del Centro INAH Veracruz y representante de la SEP en Veracruz. En la Universidad Veracruzana, ha sido director de la Facultad de Antropología, Coordinador de Estudios de Posgrado, Secretario Académico e investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Actualmente, es regente de la Editorial del Gobierno del Estado de Veracruz. Es autor de una vasta y variada obra, entre la que pueden citarse los libros *La parentela de María*, *En el nombre de América*, *Las voces del agua*, *La afroditá barbuda* y *Memorial del etnocidio*. Es miembro del Concepto Editorial de *Archiipiélagos*.