

Vuelve Orfeo, Vuelve la música

Come back Orpheus, Come back to music

*Por: Mario Andrés Alvarado Lozano
Docente e Investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia
Recibido 2/5/11, aceptado 8/24/11*

*An artist cannot fail; it is a success to be one.
Charles Horton Cooley*

Resumen

Con Orfeo se asume que aparece el equilibrio armónico encarnado en la música. Orfeo es un bálsamo, que, dulcifica con sus acordes el dolor, la enfermedad, la rigidez y la seriedad de la vida humana. Orfeo es victorioso, Orfeo vence en su lucha contra el caos y permite al poeta recuperar la conciencia, la esperanza de su yo frente al mundo que le ha tocado vivir y en donde halla el último refugio. Con Orfeo, poesía y realidad se encuentran, con Orfeo, la recuperación de la unidad perdida entre el hombre y el todo, se hace cada momento más cercana.

Palabras Claves: Orfeo, Armonía, Apolo, Dionisos, Música, Equilibrio, Literatura, Filosofía, Unidad, Poesía, Embriaguez, Memoria, Desequilibrio, Dolor.

Abstract

With Orpheus it is assumed that the harmonic balance appears embodied in music. Orpheus is a balm that softens its line pain, disease, rigidity and seriousness of human life. Orpheus is victorious, Orpheus wins his fight against the chaos and allows the poet to regain consciousness, hope of self to the world that he lives and where the last refuge is. With Orpheus, poetry and reality meet, with Orpheus, the recovery of the lost unity between man and all, time is becoming closer.

Key Words: Orpheus, Harmony, Apolo, Dionisos, Music, Balance, literature, philosophy, Unity, poetry, drunkenness, Memory, imbalance, Pain.

Introducción

Orfeo es uno de los personajes más ricos de la mitología grecolatina. Ha gozado de una presencia constante en la literatura occidental, el mundo antiguo convivió con su dimensión religiosa misteriosa e iniciática. Orfeo es indicio de voluntad de vincular la poesía moderna con elementos del mundo antiguo, Orfeo, para muchos, simboliza el transitorio fracaso del poeta ante un mundo que escapa a la posibilidad de ser aprehendido por el lenguaje, pero es más seguro decir que Orfeo, representa la unión de los contrarios y la recuperación de la perdida comunión entre el hombre y la divinidad. En Orfeo confluyen y se encuentran la dimensión más literaria del mito antiguo, y la dimensión religiosa.

Dentro de la mitología antigua, el mito de Orfeo es uno de los más oscuros y más cargados de simbolismo. Orfeo encarna el cantor por excelencia, el músico y el poeta cuya canción tiene las conocidas y nombradas cualidades prodigiosas; y los relatos que protagoniza este personaje son, principalmente tres, primero, el de su participación en la expedición de Jason, en busca del vellocino de oro, segundo, el de su descenso al Hades en busca de su amada Eurídice, con éxito inicial y fracaso final, y, tercero, el de su muerte a manos de un grupo de mujeres arrebatadas en éxtasis báquico por motivos que aún no coinciden totalmente.

El mito de Orfeo resulta apropiado para poner de relieve su doble faceta literaria y religiosa. Debido a la profesión del protagonista y a las características de su poesía, es lógico que el mito de Orfeo haya sido uno de los más visitados por poetas y escritores del mundo occidental. En realidad, el culto a Orfeo es uno de los que más persistencia muestran en el mundo antiguo, durante algo más de mil años, siglo VIII a.C hasta siglo III d.C, se encuentran composiciones poéticas y prácticas religiosas relacionadas con Orfeo.

Es de resaltar, el Orfeo de los ritos místicos de Eleusis, que abren a sus iniciados el acceso a un conocimiento superior y elevado, y el de las prácticas y manifestaciones poéticas conocidas como orfismo. Según Giorgio Colli, "la Grecia antigua ofrece muchas figuras, imágenes y palabras que la fantasía y el intelecto se esfuerzan por seguir. Sin embargo, hay algo a lo que el acceso nos resulta mucho más difícil, el sustrato común a la cultura griega, la raíz de la que toda esa multiplicidad no es más que una manifestación. Según Colli, los griegos han dado nombres a este sustrato. Y uno de ellos es Orfeo". Por lo tanto, Orfeo es una figura esencial y fundamental en el entendimiento de la cultura griega y si se quiere, de la naturaleza humana.

En primer lugar, hay que destacar el rol ó papel de Orfeo como síntesis, como personaje en el que se resuelve la contradicción entre Apolo y Dionisio. Entre ambos y sobre ambos se alza Orfeo, en la poesía órfica, se estaría ante una relación inseparable entre contenido dionisiaco y forma apolínea. En cierto sentido, como dice Colli, "Orfeo es la figura mítica inventada por los griegos para proporcionar un rostro a la enorme contradicción, a la paradoja que supone la polaridad y la unión entre ambos dioses, entre Apolo y Dionisio. Igualmente, esta el elemento iniciático, de conocimiento del mundo que había detrás del culto órfico.

En efecto, el conocimiento que la iniciación en los misterios se proponía alcanzar era el de la conciencia de unión con la divinidad. Gracias, a los ritos eleusinos, que incluyen la poesía órfica, el iniciado tomaría conciencia de lo que de divino hay en él, y restauraría así la unidad entre hombre y dios, que, para la mayoría de los humanos, esta fragmentada. Para ello juega un papel esencial Mnemósine, la memoria, que sería la que posibilita recordar ese estado de unidad inicial. Junto a esta dimensión religiosa, de culto, Orfeo presenta también una cara más estrictamente literaria, que encuentra su cumbre en las obras de Virgilio y Ovidio, que hunde sus raíces en Eurípides y Píndaro, y que a través, entre otros, de Boecio y su *consolatio philosophiae*, cruza la edad media y llega al renacimiento¹.

Parece que la imaginación de Calderón de la Barca, pocas veces encontró acomodo en su época, por eso transitó por el reino interior de la Historia, el arte y la literatura. La presencia de Orfeo desempeñó un papel destacado para este autor. Con Orfeo, parece tomar cuerpo la idea que la realidad es mucho mas vasta y profunda como para ser captada por el lenguaje. Orfeo es un intento de superación de la muerte, la identificación del poeta con esa lucha vital y espiritual, en la cual el objeto deseado, lo que intenta aprehender, queda reducido al dibujo de la muerta, a la quimera de lo intangible.

Orfeo todavía sigue esperando ser el salvador a través de la música. La función de Orfeo es, reflejarse en ese espejo que es el poema y constatar que quizás hay posibilidad de recuperar la pérdida provocada por la muerte de su amada, aunque el poeta es consciente de que es a priori el único capaz de vencer a la muerte, esto es, al vacío. La música será, por tanto, un indicio más de lo que la memoria no ha sabido retener, en una confesión desencantada de la incapacidad de la abstracción del poeta de la realidad cotidiana para conseguir ese paso al otro lado del umbral.

¹ C. G. Jung. 1966. *Los complejos y lo inconsciente*. Madrid: Alianza. Pág. 44.

Racionalizar el mundo y marchar en su busca a partir de la imagen del objeto, que desafío tan inmenso. Dejar de estar oscuros de discursos racionales. Hacer que la síntesis sea probable. La labor de la síntesis, solo podría ser llevada a cabo por seres eternos, por entes capaces de franquear esos umbrales que privan al hombre de la posibilidad de encontrar el sentido a un mundo abocado a la nada. Orfeo, es la máscara con la que se puede llenar el vacío, una máscara que comparte más rasgos que ninguna con el poeta. Calderón, lo vio así, así lo percibió.

Si bien Orfeo es el máximo exponente de la asunción de la batalla pérdida contra la muerte, de la búsqueda infructuosa de la identidad personal, no hay que quitarle aún la posibilidad de la espera, desde la encarnación de la más pura estética romántica. Entendiendo romanticismo por búsqueda de la totalidad. La poesía, es esencialmente revelación, y Orfeo es revelación. "En lo fundamental, la palabra poética revela, no describe, ni divierte, ni testimonia". En los textos de autores griegos se funde la poesía y el pensamiento. De lo que se trata, no es de imitar la tradición, sino de mantenerla avivándola, rescatándola, evidenciando lo secreto de la misma, sintiendo la savia de unos valores tanto formales como de contenido que se pueden considerar como irrepetibles.

Grecia funciona como lugar mítico, forma ideal de referencia, edad de oro; es texto y contexto². Encontrar la armonía de lo universal que escinde del mundo real y halla la estabilidad en su autonomía. Los poemas se desplazan de la sincronía del lector hacia un mundo de valores estables cuya redondez, plenitud y orden sugieren inevitablemente su irrealidad, fundada en la reconciliación de oposiciones que solo el mito es capaz de producir. Eso es el mito de Orfeo, eso simboliza y provoca. La conquista del mundo de las realidades sensoriales solo podía tomar cuerpo tras la religión griega, el hombre no hubiera podido emprender el largo camino de descubrir las cosas, edificar la ciudad y ley, sin la mediación de estos dioses. Grecia se configura en el paso previo que permite la conquista del hombre del mundo de las realidades. Sin embargo, la filosofía por si sola no es suficiente, estas líneas lo testimonian:

Ay, Séneca se habría emocionado
De no estar hecho de bronce,
De no haber entregado el corazón
A la Filosofía.

No podemos hablar de una realidad poética y de una realidad cotidiana. La realidad es todo. La nada es el contrapunto imprescindible al Todo al que

² S. Freud. (1995). *Psicoanálisis del arte*. Madrid: Alianza. Pág. 73-74.

aspira al poeta. La revelación que supone la poesía implica que, nos acordamos del Todo respirando la palabra³. Se trata, por supuesto, de la misma idea de la pérdida de unidad con la divinidad que restaurarían los ritos eleusinos, a la que, según Colli, "accederían los iniciados en el orfismo".

El misterio es el fin último del hombre, porque, reconcilia al hombre consigo mismo, lo lleva a los límites primeros y últimos, a las preguntas primeras y últimas. La música, como ejemplo supremo de ritmo y poesía, será fundamental en esa lucha contra la nada. Al fin, ¿Quién triunfara, la música ó la muerte?. Orfeo seguro tiene la respuesta. La mujer dominadora de la música, es la que posee la llave, la que posee la clave. Similar papel es el que, desde su posición de personaje mitológico, desempeña Orfeo, quien en el universo poético asume un papel mediador.

Orfeo ingresa en una dimensión armonizadora de contrarios, resolutora de dicotomías. Orfeo, es el puente que de la manera más sutil unirá las culturas de Oriente y Occidente y que al unificarlas, provocará que la memoria del ser humano de nuevo funcione. Es Orfeo, la armonía, que adormece a animales y a plantas, Orfeo con trinos y músicas arranca almas de humanos, arranca sueño tras sueño, todo el dolor que corre en el mundo.

Conclusiones

Con Orfeo se asume que aparece el equilibrio armónico encarnado en la música. Orfeo es una figura que representa la anulación del dolor y, por tanto, de cualquier elemento desestabilizador, con el que el poeta trata de identificarse. Orfeo es un ser que produce el desequilibrio, la alteración de un orden. Orfeo provoca embriaguez en los seres del mundo animal y vegetal, sin embargo, lejos de producir una lógica pérdida del equilibrio, lo que alcanza es restaurar un orden perdido.

El desequilibrio provocado por Orfeo es el que compensa la armonía perdida. Orfeo es un bálsamo, que, dulcifica con sus acordes el dolor, la enfermedad, la rigidez y la seriedad de la vida humana. Orfeo es victorioso, Orfeo vence en su lucha contra el caos y permite al poeta recuperar la conciencia, la esperanza de su yo frente al mundo que le ha tocado vivir y en donde halla el último refugio⁴. Con Orfeo, poesía y realidad se encuentran, con Orfeo, la recuperación de la unidad perdida entre el hombre y el todo, se hace cada momento más cercana.

³ R. Calasso. 2001. *La literatura y los dioses*. Milán: Ed. Adelphi. Pág. 91-92

⁴ Ch. Mauron. 1998. *Psicocrítica del Género Cómico*. Madrid: Arco libros. Pág. 111

Bibliografía

- Álvarez de Miranda, A. 1961 Las religiones místicas, Madrid.
- Bernabé, A. 2002. "Los misterios de Eleusis" en F. Casadesús (ed.) Sectes, ritus i religions del món antic, Palma de Mallorca: 133-157.
- Bianchi, U. 1975. La religione greca, Turín: 208-223.
- Calasso, R. 2001. La literatura y los dioses. Milán: Ed. Adelphi.
- Conrad, P. 1988. Canto de amor y muerte. Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 1988.
- Clancier, A. 1979. Psicoanálisis, Literatura, Crítica. Madrid: [s.n.]
- De Rougemont, D. (1978). El amor y Occidente. Barcelona: Edit. Kairós, 1978.
- Fränkel, H. 1993. Poesía y Filosofía de la Grecia Arcaica (traducción de R. Sánchez Ortiz de Urbina), Madrid.
- Freud, S. 1967. El yo y el ello. Madrid: Ed. Amorrortu. Ed. Biblioteca Nueva.
- _____. (1979). Lo inconsciente. Madrid: Ed. Amorrortu.
- _____. (1995). Psicoanálisis del arte. Madrid: Alianza.
- García López, J. 1975. La religión griega, Madrid: 101-116.
- Gera, D. 2003. Ancient Greek Ideas on Speech, Language and Civilization, Oxford, Oxford University Press.
- Greene, L. y Sherman-Burke, J. 2000. El viaje mítico. Madrid: EDAF, 2000
- Jung, C. 1966. Los complejos y lo inconsciente. Madrid: Alianza.
- _____. 1990. Las relaciones entre el Yo y el Inconsciente. Barcelona: Editorial Paidós.
- _____. 1998. Arquetipos e inconsciente colectivo. Buenos Aires: Paidós.
- López, J. A. 1988. Historia de la Literatura Griega, Madrid.
- Mauron, Ch. 1998. Psicocrítica del Género Cómico. Madrid: Arco libros.
- Nápoli, J. T. 2010. "El Mito de Orfeo y el problema del lenguaje en Eurípides" en González de Tobia, A. M. (Ed.) Mito y performance. De Grecia a la modernidad, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
- Nietzsche, F. 2000. "El Origen de la Tragedia". En: Obras inmortales. Tomo III. España: Edicomunicaciones S.A.
- _____. 2000. "El Crepúsculo de los ídolos". En: Obras inmortales. Tomo III. España: Edicomunicaciones S.A.

Mario Andrés Alvarado Lozano mario.alvarado@campusucc.edu.co;
alvaradoma001@hotmail.com

Abogado. Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. Especialista en Derecho Penal UNAB. Especialista en Ciencias Políticas UNAB. Psicólogo UNAB. Profesional en Estudios Literarios UNAB. Docente Tiempo Completo Universidad Cooperativa de Colombia UCC, Seccional Barrancabermeja. Investigador y Director del grupo de investigación Sociojurídicas categoría C Colciencias. Libro. Alvarado L. Mario A. Transformación de la Aparente canción ebria de Así hablaba Zaratustra en trágica canción sobria a la luz del método psicocrítico. (2009). ISBN: 978-958-708-431-3. Editorial Sic. Bucaramanga, Colombia. Conferencia dictada en la Cátedra Libre "Identidad Universitaria para nuestra Madurez Ciudadana" a cargo del Dr. Osvaldo Antonio Sotelo de la Universidad Nacional de la Plata (Buenos Aires, Argentina). Conferencia titulada "Nietzsche nos ha engañado a todos", a cargo de Mario Andrés Alvarado Lozano. Realizada el día 24 de Junio de 2010 a las 18.30 en el Salón Dardo Rocha de la Presidencia de la UNLP, en calle 7 nº 776. Buenos Aires, Argentina. <http://www.identidadunlp.com.ar/actividades/nietzsche-friedrich-wilhelm-1844-1900.html>