

Título: El ojo y la Maga

Autora: Mónica Undiano

Editorial: Apóstrofe

Año de publicación: 2014

Lugar de edición: San Salvador de Jujuy

Número de páginas:

EL MITO DE ORFEO EN UNA NOVELA RECIENTE

Raquel Guzmán

En *El ojo y la Maga*, novela de Mónica Undiano vuelve el mito de Orfeo, en torno a una historia que tiene como centro al personaje de Dolores Maidana cuya vida se despliega atravesada por represiones de un padre y una sociedad que la desorbita, la increpa constantemente y la condena al sufrimiento. El lugar es Valle Pardo, un pueblo donde los recuerdos se vuelven fantasmas que acechan a los vecinos a través de historias familiares, viejos rencores, ambiciones o pasados de pobreza que quieren dejarse atrás. Aquí, como en el mito encontramos el viaje infernal, la búsqueda de la esposa perdida y la seducción de la música. Los Maidana, son una familia que sobrevive entre el encierro, la violencia y la ambición no soportan la alegría de Dolores, la joven que rompe los estereotipos femeninos del lugar:

Dolores se pasaba las horas mirando los pájaros y las flores. Sabía el nombre de cada uno, y el que no lo inventaba. Le gustaba bailar correr, dar vueltas con los brazos en alto por los campos y a veces se la veía en los cerros, sentada mirando el cielo (2014:38)

El campo, los cerros, las plantas trazan una convergencia con Eurídice entre las náyades, pero a la vez nadie la escucha. No hay en el pueblo nadie que entienda el particular registro de su vida hasta la llegada de Omar:

Dolores no hacía más que pensar en Omar. Iba a misa, se sentaba cerca del altar para mirarlo todo entero, para escuchar su voz de barítono. (...) Dolores se quedaba extasiada cuando lo escuchaba, escondida detrás de los pilares de la iglesia, imaginando que la canción estaba dirigida a ella.

Si consideramos el desarrollo de la historia narrada podríamos sostener que hay una inversión en el mito que pasa del Mundo de la Vida al Mundo de la Muerte o Inframundo; mientras que en la novela se va del Mundo de la Muerte que es el pueblo, al Mundo de la Vida que es la naturaleza, la libertad para volver al Mundo de la Muerte. Undiano traza así una metáfora de la vida cotidiana en los lugares cerrados, llenos de chismes, controles y rituales que nunca se revisan.

Las fuerzas dionisiacas –pasionales, oscuras, vitales- se entrecruzan en la novela, agitadas por prejuicios, resentimientos, envidias, celos que sostienen a los personajes. En ese conjunto emergen dos mujeres que ayudan a los enamorados, aun cuando no puedan salvarlos; son Mercedes, amiga de Dolores a pesar de sus diferentes estilos de vida y de que en algunos momentos la una resulte incomprensible para la otra. La otra mujer ejerce la voz narrativa y es la Maga, una de las hijas de Mercedes que pierde la voz al entrar en la adolescencia y la recupera en la edad adulta.

De esta manera la novela fluye entre instancias de voz y de silencio, con todas las gradaciones entre ellas: música, canto, relato, grito, llanto, murmuración; lo que nos lleva a las consideraciones de Ivonne Bordelois que se refiere a Eurídice como “la no escuchada”, y afirma que “parece entonces que el mito encierra una pluralidad de mensajes, uno de los cuales, acaso el más prominente, es el enfrentamiento de culturas matriarcales y patriarcales”.

Si consideramos los elementos más constantes del mito, veremos que varios están presentes, por un lado Orfeo, músico con una música mágica que encanta: aparece en el personaje de Omar que, enamorado de Dolores busca salvarla sacándola de su casa y del pueblo que son espacios de sufrimiento y muerte. Omar es también el intérprete que encanta y seduce con su voz. También Orfeo como viajero del submundo se corresponde con la imagen de Omar, cuyo origen incierto y sus rasgos de artista –tallador, músico- así como el conocimiento del mundo de ‘fuera’ del pueblo lo sitúan entre lo terrenal y lo espiritual.

Otro motivo que reaparece es la muerte violenta, en este caso de Omar, a mano de otro hombre y no de mujeres como en Orfeo, es el resultado del odio de Jean Luc Corregidor que pone de manifiesto toda la bestialidad humana. También Omar es

desmembrado y presentado en el pueblo como trofeo y su muerte como el justo castigo por haber llevado a Dolores sin consentimiento de su padre.

En Dolores vuelve Eurídice, ama la placidez del campo, se conecta con la naturaleza y la música. Conoce el infierno que la rodea, pero su espíritu logra eludirlo, y encuentra en Omar el camino para salir de allí. Después de la muerte del amado debe volver a ese inframundo.

Por otra parte los diálogos fragmentarios entre Dolores –el Ojo que se atisba tras la ventana de la casa de los Maidana- y la Maga –muda hablante- muestran los desplazamientos de la interlocución que tienen su raíz en el relato mítico. Valle Pardo es la metáfora de un mundo donde cada sujeto vive su propio monólogo.

Por cierto esta no es la única clave de lectura de la novela, sino que pueden seguirse varias otras como las metáforas del silencio y la voz en otras direcciones, las figuraciones de la mujer, el discurso de focalización múltiple que diseña un particular modo de verosimilitud, la posición crítica frente a las sociedades dogmáticas y cerradas. En fin, una amplia gama de abordajes que alternativamente la acercan y la alejan del hipotexto mítico.

Sin embargo no debemos olvidar que los mitos son parte constitutiva de la memoria colectiva y como tales se actualizan con múltiples variables, es ésta la vía que elige Mónica Undiano (San Salvador de Jujuy 1958) para construir su relato, reescribiendo la potencia narrativa del diálogo dislocado entre Orfeo y Eurídice.

Mónica Undiano es también poeta, editora y traductora. Publicó *Redes* (1996) *Huellas* (1999) *Ave sin alas* (1999) *El ojo y la maga* (2001) *Las patas del silencio* (2002) *Fugas* (2005) *Imaginados* (2006) *El espacio indefenso* (2011).

Co-Coordinadora del grupo literario “Ahora o nunca Jujuy” que publicó: *Homenaje Groppa*, Jujuy, 2004; *Letras en Jujuy, Antología siglo XX*, Jujuy, 2007-2008; *Antología Microrrelatos en Jujuy*, 2012. Además colabora con diarios y revistas del medio.