

Bifrost: Un viaje fantástico a la frontera de la ficción

Melanie Andrea Silveira
Cerp del Este
Uruguay

Introducción

Marcelo Damonte nació el 8 de marzo del año 1967 en Montevideo, Uruguay. Licenciado en Letras, Magister en Ciencias Humanas, Docente efectivo de Literatura Universal y Latinoamericana, dirige el Grupo de Estudios Narrativa de lo Mutante, un grupo de investigación que aborda temáticas conceptuales teóricas y literarias, asociadas a temas como la metamorfosis, la mutopoética, la ciencia ficción y lo fantástico, la animalidad, la ecocrítica y toda literatura del borde, involucrada en los esquemas de frontera y territorialidad híbrida. Es un escritor de ficción y crítico, entre sus obras se encuentran críticas e investigaciones literarias como: *El agua, la selva y el laberinto: ámbitos de infracción* (2018), *Tarik Carson : una teoría de la amenaza : narrativa de lo mutante, sabotaje humano y poética de la invasión* (2019), *Inmediaciones de lo distante: Estudios sobre ciencia ficción en la literatura americana* (2020) con la colaboración de Claudio Paolini y Virginia Frade Pandolfi, *Narrativas de lo mutante: Avatares de la ciencia ficción* (2022) y una serie de obras narrativas entre las que se destacan: *Bosque de aliens* (2017), *Los sapos invisibles* (2022), *Bifrost* (2017), siendo esta última la obra que se analizará en este artículo.

La novela *Bifrost* trata de un grupo de siete pasajeros que viajan en una barcaza por el río Amazonas rumbo al Río de la Plata, junto a un octavo y aparentemente invisible viajero misterioso cuya identidad no será revelada hasta el final del libro. Este grupo diverso pasará por diferentes percances envueltos en situaciones enigmáticas que desdibujarán la frontera entre lo posible e imposible, lo humano y lo animal, la realidad y lo ficticio. Marcelo Damonte ha creado un mundo de ficción que está más conectado a la realidad de lo que

aparenta, dejando entrever en este orbe desconocido de ficción, ciertos rasgos conocidos que pueden resultarle familiares al lector, como explica Damonte “ Más que descentrar las fronteras, extraviarlas (...)” (Damonte, 2017)¹ sería el propósito de esta novela. Se tratará de un viaje repleto de metamorfosis, antropofagia, personajes tan peculiares como diferentes entre sí, una «enfermedad» misteriosa y un narrador desconcertante y desconocido por los viajeros siendo lúcido testigo de todo mientras ejecuta su oculto objetivo desde las sombras.

El mundo de la ficción y lo que el escritor encontró allí

Como menciona Pozuelo Yvancos² un problema frecuente en la ficcionalidad es el interés en la relación entre la ficción y la realidad; esto se debe a que la verdad en el lenguaje posee un gran valor para el lector, su importancia radica en que cuando una persona escribe una novela se plantean todos los hechos de la historia como si fueran verdaderos, aunque en realidad no sea así.

En relación a esto Damonte señala que los escritores son “mentirosos natos” “(...) hay aspectos de la realidad que incluso nosotros, la gente que escribe (...) quiere creer (...)” (Damonte, 2023). Se trata de una especie de necesidad de creer por parte del lector, que le permite al escritor poder usar su imaginación para construir un universo ficcional, con el fin de desplegar un mundo de posibilidades al que no podríamos acceder de otra forma. Así como Don Quijote crea con la palabra convirtiendo a un caballo viejo en un bello y noble corcel con el simple acto de bautizarlo como “Rocinante”, los escritores también crean mediante la “mentira”, modificando la realidad y creando algo nuevo pero conocido a la vez, transformándolo en algo distinto que maravilla o produce curiosidad. Este mundo intermedio entre realidad y ficción es en el que habitan los personajes de *Bifrost*, ya que si bien pertenecen a un mundo de ficción, poseen fuertes conexiones con el mundo de

¹ “*Bifrost*”, novela fluvial de Marcelo Damonte. La Diaria Libros.

² Pozuelo J. M. Y. (2006). *La ficcionalidad: estado de la cuestión*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

la realidad, cuestión que Damonte hace explícita como es el caso de Oswald, un brasileño que “(...) había vivido entre los caribes y había probado la carne humana (...)” (Damonte, 2017, p.16), siendo una referencia directa al escritor brasileño Oswald de Andrade (1890-1954), conocido por escribir el *Manifiesto Antropófago* (1928) y por su célebre frase “Tupi, ornot tupi, that is te question”³ (Andrade, 1928, p.1) con la que parodia al inglés William Shakespeare “Ser, o no ser, esa es la cuestión” (Shakespeare, acto III, escena 1)⁴. Andrade alude mediante esta parodia al imaginario europeo sobre las supuestas prácticas caníbal de los indígenas e invierte su sentido antropofágico carnavalizando culturalmente y reapropiándose de un símbolo de la literatura europea. De esta manera Oswald de *Bifrost* encarna una postura política-cultural de la historia latinoamericana “*Tupi, ornot tupi*, esa es la cuestión. El pueblo se ha comido a más de uno (...) Debes comértelo, al que sea, y escupirlo así, como si fuera un desperdicio inútil (...)” (Damonte, 2017, p. 141) dice el personaje de *Bifrost*, con el mismo sentido descolonizador que Oswald de Andrade utilizó en su *Manifiesto Antropófago*.

Teniendo en cuenta esta difusa línea entre realidad y ficción Marcelo Damonte advierte, además, que no se debe confiar plenamente en el narrador pues “(...) hay cosas que conocemos, que pueden dar una impresión de realidad, que en realidad no es (...)” (Damonte, 2023), como ocurre con el personaje de Oswald o el del padre Acosta “(...) yo no sé si el padre Acosta tenía un feto, ahí en la mano (...) el padre Acosta sí existió, pero todo lo que hace es producto de la imaginación (...)” (Damonte 2023). Esta fusión entre ficción y realidad hace que el lector desprevenido tome como realidad cosas que son ficción, viéndose envuelto en una “zona gris”, pues cuando el autor pretende escribir ficción no piensa necesariamente en escribir una novela realista, ya que como explica Damonte “(...) me interesa más lo que no veo, que lo que veo (...)” (Damonte, 2023).

³ “Ser caníbal, o no ser caníbal, esa es la cuestión”.

⁴*Hamlet*.

Así como el personaje de Oswald está hecho de fragmentos de realidad, el viaje de *Bifrost* también remite a las experiencias del autor. La novela *Bifrost* es un viaje, que a su vez, está inspirada en los viajes de su autor, como su visita al estado de Rondonia en Brasil, donde conoció Puerto Viejo, una ciudad ubicada al borde del río Madeira, el cual Damonte relacionó con la metamorfosis “(...) es un río joven, todo el tiempo está cambiando, tenés una isla acá hoy y mañana no está más (...) se forman una especie de remolinos que te tragan y te mandan al demonio (...)” (Damonte, 2023). Según confirma el autor en el artículo de *La Diaria* escrito por José Gabriel Lagos, la novela está inspirada en las *roadmovies* o películas de carretera. En el artículo *El Road Movie: Elementos para la definición de un género cinematográfico* (2006) Jaime Correa explica que es un género cinematográfico cuyo argumento se desarrolla a lo largo de un viaje en carretera, en el que los protagonistas tienen que enfrentar diferentes desafíos que revelarán información sobre sí mismos, cambiando en mayor o menor medida su personalidad, la cual no podría volver a ser la misma luego de las experiencias vividas en el viaje y sus aprendizajes. En este sentido *Bifrost* se encuentra arraigada en esa tradición cinematográfica y literaria, sin embargo integrará otros elementos que van más allá de la anécdota del viaje, como la presencia de lo mutante, la intervención de lo fantástico, maravilloso y enigmático.

El viaje ha formado parte de la historia de las sociedades humanas, enriqueciéndolas mediante el intercambio generado entre los viajeros y los nuevos lugares y personas que conoce, los cuales aportan al mismo nuevas experiencias y enseñanzas. En, también en la literatura, tiene un objetivo, ya que cada viajero tiene diferentes razones o necesidades para realizar su viaje, entre ellas se encuentra la necesidad de superar la debilidad mental o física, la de generar riquezas y la sola necesidad de ello. En el caso de *Bifrost*, las razones de los viajeros para subir a la barcaza son desconocidas, pero el motivo que impulsa al misterioso narrador no humano de *Bifrost* es su necesidad de supervivencia que lo llevará a utilizar a los pasajeros de la embarcación como «recipientes», haciendo que estos se metamorfoseen: “Muy pronto mi nueva prole seguirá mi camino alegremente, bajo los cielos americanos

(...)” (Damonte, 2017, p.20). Cabe aclarar que la función que cumple la metamorfosis en la novela no es únicamente un proceso biológico, sino un proceso de transformación, pues así como las mariposas tienen que cambiar su cuerpo para evolucionar, los personajes también cambian en la novela, ya que para continuar el viaje que iniciaron en la barcaza es necesario transitar por un proceso de metamorfosis, dejando atrás su antiguo cuerpo para comenzar su nuevo viaje en un nuevo cuerpo que cumple con sus nuevas necesidades, siendo un proceso de renovación que rebasa los límites de lo posible e imposible.

La metamorfosis y otros acontecimientos que rebasan los límites de lo posible e imposible

Según el capítulo 13⁵ del libro *Narrativas de lo mutante. Avatares de la ciencia ficción* de Marcelo Damonte, en la literatura mexicana de las últimas décadas las escritoras han mostrado interés por lo extraño, insólito e inusual, mostrando cierta inquietud por la percepción de la realidad y personajes cuyos cuerpos se transforman, lo cual posee relación con la novela *Bifrost*.

El animal sobre la piedra de Tarazona, señala Damonte en el estudio del capítulo mencionado, si bien pertenece a la literatura fantástica refleja la realidad mediante la narración de la metamorfosis de su protagonista. En el relato Irma es un personaje que tras sufrir un acontecimiento importante en su vida⁶, deja entrever una crisis interna, transitando por un abandono de la realidad para conocer nuevos espacios, alejarse del vacío y del dolor que le genera su pérdida, tratándose de un viaje con el objetivo de escapar de la realidad en la que se encuentra y trasladarse a otra para llevar a cabo la metamorfosis, que sería el resultado de su proceso de transformación⁷.

⁵ *La metamorfosis como escape de la fragilidad emocional en “El animal sobre la piedra” de Daniela Tarazona.*

⁶ El fallecimiento de su madre.

⁷ En este caso, su transformación tras el duelo.

Louis Vax⁸ considera a lo fantástico la representación de un estado de crisis, desconcierto y duda, como se puede observar en *El animal sobre la piedra*; por otra parte, para que lo fantástico ocurra en el mundo de la ficción tiene que estar ligado a la idea de lo imposible, ya que “En la vida cotidiana, irrumpe lo fantástico como una aparición de lo imposible (...)” (Damonte, 2022, p. 316), refiriéndose a que el mundo fantástico viene a irrumpir en la realidad, como un conejo blanco con chaleco⁹ que aparece repentinamente en una aburrida tarde en el campo. En lo fantástico, el autor crea un mundo desconocido que genera cierto desconcierto en el lector a causa de la «realidad» ambigua en la que se desarrolla la narración: “(...) lo extraño abarca toda esta cuestión de lo que no se ve, pero se manifiesta, que se nos presenta” (Damonte, 2022, p.317). Lo fantástico en la ficcionalidad no está completamente separado de la realidad. Como ya establecimos, es un reflejo distorsionado de la realidad, que si bien no se aprecia exactamente igual, sigue siendo el mismo reflejo. Cabe aclarar que como todo nuevo mundo o realidad, tiene sus propias reglas, las cuales el lector deberá descubrir para adaptarse a ellas.

En *El animal sobre la piedra*, la autora crea una realidad en el que la personalidad de la protagonista se verá modificada a medida que avanza su metamorfosis. Una situación similar se presenta en *Bifrost*, ya que la personalidad de sus personajes se ve modificada cuando los huevos son implantados por el monstruoso, pero discreto viajero mutante (la mariposa), momento en el que inicia la mutación y comienzan a tener cambios en su comportamiento para luego quedar inconscientes a causa de una intensa fiebre que los dejaría en ese estado de coma hasta el fin de la transformación.

En *Bifrost* el narrador expresa incertidumbre por el futuro de sus vástagos, pero también entusiasmo al ver los avances de su metamorfosis. Durante el proceso de transformación la mariposa, como toda criatura de su especie, muere tras el nacimiento de sus crías “(...) tengo motivos para estar preocupada: los capullos aún no dan muestra de estar

⁸La *sédution de l'étrange*(1987).

⁹ Véase en *Alicia en el País de las Maravillas* (1990) de Lewis Caroll.

maduros. Los que sepan algo de la bios de un lepidóptero lo comprenderán.” (Damonte, 2017, p.158), al igual que sus «recipientes», que si bien mueren en su forma humana, «renacen» como las crías del protagonista mariposa, portando elementos de su identidad anterior en su nueva forma, como el personaje de Ángela, caracterizada por su belleza, delicadeza y fragilidad física “Ángela. Ella es dulces pabellones color añil (...) Es la más hermosa de todas (...)” (Damonte, 2017, p.165).

La metamorfosis es uno de los temas literarios que más despiertan el interés de Damonte “(...) me parecía interesante pensar en el tema de la metamorfosis en relación lo que es el ser humano (...)” (Damonte, 2023). El hecho de que la anatomía de un ser vivo pueda cambiar al punto de convertirse en otra cosa y que además se encuentre en la naturaleza, es algo que maravilla al autor. El narrador misterioso según la novela de Marcelo Damonte fue una idea que surgió de “(...) una leyenda y no tan leyenda (...)” (Damonte, 2023) sobre una mariposa que deposita grandes huevos en cuerpos humanos, siendo un elemento ficticio tomado de la realidad, que además encierra una de sus grandes obsesiones literarias. La metamorfosis será entonces un tema crucial en la obra, siendo un intersticio entre lo posible e imposible, la metamorfosis como orden fantástico por ser parte de lo indefinible, siendo este último según Mabel Moraña, un aspecto característico del monstruo, ya que lo indefinido representa la anormalidad y lo excesivo, rebasando los límites de lo conocido desde el punto de vista científico, siendo un ser anormal que se resiste a ser sometido a clasificaciones precisas. De esta manera se rompe con lo que Foucault denomina “orden del discurso”, descentrando el concepto de lo considerado normal en una mariposa mediante su monstruosidad, extraviando las fronteras entre la realidad y la ficción, haciendo a lo fantástico algo conocido y desconocido a la vez.

Lo fantástico como un mundo desconocido y conocido a la vez

La metamorfosis a pesar de ser un acontecimiento fantástico funciona como una lógica metafórica. Como señala Damonte el encuentro con lo fantástico “(...) implica una credulidad pactada entre el lector y el texto literario (...)” (Damonte, 2022, p.318). A partir de ese pacto el lector puede comprender la extrañeza de ese mundo revelado por el escritor, accediendo a no cuestionar su verdad y al mismo tiempo interpretar su sentido metafórico, otorgándole otro sentido. El punto medular de lo fantástico en la obra de Damonte consiste en “(...) la yuxtaposición conflictiva de los órdenes de lo real (...)” (Damonte, 2022, p. 318), que es la unión de elementos, generalmente opuestos, con el fin de interrogar sus diferencias mediante el contraste de su unión. Es así como la realidad y lo ficcional, lo posible e imposible; “(...) las alteraciones de la identidad (...)” (Damonte, 2022, p.318) como la metamorfosis; “(...) el recurso de darle voz al otro (...)” (Damonte, 2022, p.318) configuran el mundo que el lector conocerá a medida que avanza en el relato.

Cuando Marcelo Damonte señala “(...) el resquebrajamiento de las fronteras entre una realidad de basamentos firmes y un nuevo mundo (...)” (Damonte, 2022, p.318), se refiere al «choque» entre la realidad y la fantasía, dos mundos contrarios que se cruzan, desmoronando lo que conocemos como real y familiar, al ingresar al mundo fantástico cuyas leyes se desconocen. En ese nuevo mundo, como establece Todorov: “Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre.” (1980, p.19), todo es desconocido y no hay lugar para la explicación racional, porque los hechos desafían las leyes de la ciencia y los parámetros de la realidad que el lector ya conoce, conduciéndonos a desnaturalizar el orden natural establecido por la civilización occidental. Algo de este orden es lo que ocurre en el capítulo 1: *Descenso por la madriguera*, de *Alicia en el país de las maravillas*, cuando Alicia está en lo que parece una caída infinita, comienza a cuestionar el mundo que la rodea “(...) « ¿Comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos?», y a veces « ¿Comen los murciélagos los gatos?» (...)” (Caroll, 2016, p.27).

Entendemos la realidad como acontecimientos o seres que existen en nuestro mundo y a la “no realidad” como algo o alguien cuya existencia es considerada imposible por razones lógicas o científicas, pero teniendo en cuenta que el personaje de la mariposa es un elemento tomado de la realidad, aunque, inserto en una novela de ficción que le otorga habilidades antinaturales como razonar y sentir como un ser humano, cabría preguntarse: ¿hasta dónde llegan los límites de lo real y no real? ¿cuál es la frontera? He aquí lo que caracteriza a lo fantástico, la difusa línea que separa a lo imposible de lo posible, por lo que Todorov explica que hay dos posibles explicaciones ante este acontecimiento “(...) o bien se trata (...) de un producto de imaginación, y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo realmente, es parte integrante de la realidad, y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos (...)” (Todorov, 1970, p. 18 y 19). La segunda situación es la que caracteriza a *Bifrost*, pues todo lo que ocurre en la novela es parte de la realidad de su mundo, pero con elementos desconocidos como el viajero misterioso, sus intenciones y la causa de la enigmática epidemia que asalta a los viajeros de la barcaza.

Según el parafraseo de Marcelo Damonte a García Valero¹⁰ “(...) lo inusual en la narrativa consiste en una modalidad discursiva que formula de otra manera la realidad natural (...)” (Damonte, 2022, p.322 y 323), se trata de un proceso de metamorfosear dicha realidad, mediante el lenguaje en el que se proyecta la interioridad del personaje. La incertidumbre de la narrativa de lo inusual, en la que hechos fantásticos ocurren en el plano de la realidad, genera cierta ambigüedad que provoca lo que Carmen Alemany Bay¹¹ denomina como “vacilación interpretativa del lector”, causada por un híbrido entre la representación de la realidad tradicional y la realidad insólita, siendo la narrativa inusual el resultado armónico de dicha fusión. Esta narrativa es un proceso característico de la posmodernidad que

¹⁰ “Los trazos en el cuerpo, el cuerpo en trazos. Imaginario, lirismo y alteridad interior en la narrativa de lo inusual escrito por mujeres”.

¹¹ “Narrar lo inusual: Bestiaria Vida de Cecilia Eudave y *El animal sobre la piedra* de Daniela Tarazona” (2016).

plasma la realidad cotidiana abrupta, donde el ser humano puede sentirse expuesto y no encontrar un lugar que considere propio.

“Espero que disfrutes del viaje”

Este deseo se estampa al comienzo de cada libro que el autor ha otorgado en forma de dedicatoria, pero el viaje son al menos dos viajes, el del lector que acompañará a los personajes en la barcaza y además otro más profundo, el de las fronteras entre la realidad y la ficción.

Marcelo Damonte, como todo escritor de ficción, al escribir *Bifrost* no solo ha creado una novela, sino que ha creado un mundo conocido para sus personajes pero regido por normas desconocidas para ellos. En la creación de este mundo, como en todo texto fantástico, la frontera que separa la ficción y la realidad es tan difusa al punto de que el lector desprevenido puede percibir todo lo ocurrido en el texto como real y el lector más «despierto» puede llegar a dudar cuál es la realidad y cuál es la ficción, siendo este el propósito del autor: extraviar las fronteras en un novela que se desarrolla en un viaje, que a su vez va a llevar al lector a un “viaje” a dichas fronteras.

Es una especie de arca de Noé, que en vez de llevar animales de todas las especies, lleva seres humanos de diferentes tipos, abarcando desde el caníbal defensor de la cultura originaria de Latinoamérica hasta el cura cristiano cuyos ojos solo ven en dicho lugar una tierra salvaje que debe ser domada. En esta arca los pasajeros son conducidos no por un Noé salvador, sino por un personaje misterioso que definirá su destino a través de la transformación como forma de renovación, dejando atrás sus antiguas vidas junto a sus cuerpos inertes para comenzar un nuevo viaje en un nuevo cuerpo, pero no atados a la tierra como humanos, sino con la libertad de volar como mariposas.

© Melanie Andrea Silveira

Bibliografía

- Alemany, Carmen. "Narrar lo inusual: Bestiaria Vida de Cecilia Eudave y "El animal sobre la piedra" de Daniela Tarazona". *Romance Notes*, vol. 56, Número 1, 2016, pp. 131-141.
- Andrade. O. "Manifiesto Antropófago". *Revista Antropofagia*, Número 1, 1928, pp. 1-6.
- Carroll, Lewis. *Alicia en el país de las maravillas*. Penguin Random House Grupo Editorial, 2016.
- Cervantes, Miguel. *Don Quijote de la Mancha: Edición conmemorativa IV Centenario Cervantes*. Lengua Viva, 2015.
- Damonte, Marcelo. Entrevista realizada en el Cerp del Este. 14 de Agosto.2023.
- Damonte, Marcelo. *Narrativas de lo mutante. Avatares de la ciencia ficción*. Díaz Grey editores, 2022.
- . *Bifrost*. Irrupciones grupo editor, 2017.
- Roas, David. *Tras los límites de lo real: una definición de lo fantástico*. Páginas de Espuma, 2011.
- García, Valero. "Los trazos en el cuerpo, el cuerpo en trazos. Imaginario, lirismo y alteridad interior en la narrativa de lo inusual escrito por mujeres". *Brumal. Revista de investigación sobre lo fantástico*. Número 1, 2020, pp. 17-34.
- Guzmán, Ana. "Escarmentado, Robinson y Cándido: viajeros, intérpretes y traductores". Link:https://www.academia.edu/28353453/Escarmentado_Robinson_y_C%C3%A1ndido_viajeros_int%C3%A9rpretes_y_traductores
- Lagos, José. "Bifrost, novela fluvial de Marcelo Damonte". *La Diaria*. Link:<https://ladiaria.com.uy/libros/articulo/2017/11/bifrost-novela-fluvial-de-marcelo-damonte/>
- Moraña, Mabel. *El monstruo como máquina de guerra*. Iberoamericana Editorial Vervuert, S.L, 2017.
- Peñate, Julio. "Javier Reverte: el viaje, la literatura y el libro." *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*. Link: https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/javier-reverte-el-viaje-la-literatura-y-el-libro/html/a86a1837-957f-484c-9bde-e7144e5d1bc4_5.html

Pozuelo, José. “La ficcionalidad: estado de la cuestión”. *Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*. Link: https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/signa-revista-de-la-asociacion-espanola-de-semiotica--11/html/dcd92a92-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_27.html#I_35

Todorov, Tzvetan. *Introducción a la literatura fantástica*. Editions du Seuil, 1980.

Vax, Louis. *La séduction de l'étrange*. PUF, 1987.