

**LO FANTÁSTICO Y LO MARAVILLOSO
EN LA OBRA DE ALEJANDRO JODOROWSKY**

**THE FANTASTIC AND MARVELOUS
IN ALEJANDRO JODOROWSKY'S ARTWORK**

**LE FANTASTIQUE ET LE MERVEILLEUX
DANS L'OEUVRE D'ALEJANDRO JODOROWSKY**

Joy COURRET ¹

Resumen

La obra del chileno Alejandro Jodorowsky es muy densa y rica. Tanto las películas, como los tebeos o los poemas evolucionan en un universo fantástico-maravilloso ya que el autor ha recibido a lo largo de su producción artística, numerosas inspiraciones de movimientos literarios de países diferentes como Chile, Francia o China son tres fuentes de inspiraciones que le permiten crear con abundancia obras originales y puras. Veremos cómo en algunos poemas y en su novela «Albina y los hombres-perro», Jodorowsky nos invita en un ambiente fantástico y mágico en el cual los mitos permiten al autor desarrollar su Cosmos artístico. Jodorowsky nos da una obra irreal y nueva.

Palabras claves: poesía, fantástico, maravilloso, Jodorowsky, mito

Abstract

The Artwork of Alejandro Jodorowsky is very dense and affluent. His movies, comics and poems evolve in a fantastic and wonderful atmosphere. The author receives many influences from various literary movement or countries. Chile, France and also China are three different sources of inspiration allowing him to constantly create original and pure works. We will see how through his new novel “Albina and the dogmen”, Alejandro Jodorowsky invite us in a world where a fantastic and magic atmosphere reigns. The myths let the author to develop his artistic cosmos. Jodorowsky then gives us an unreal and new artwork.

Keywords: poetry, fantastic, wonderful, Jodorowsky, myth

Résumé

L'oeuvre d'Alejandro Jodorowsky est très dense et riche. Ses films, ses bandes-dessinées et ses poèmes évoluent dans une atmosphère proche du

---

¹joy.courret@laposte.net, Doctoranda en la Universidad de Burdeos Montaigne, Escuela doctoral «Humanité», Francia

fantastique et du merveilleux. L'auteur a reçu de nombreuses influences de divers mouvements littéraires ou de divers pays. Le Chili, la France ou encore la Chine sont trois sources d'inspiration qui lui permettent de créer constamment des œuvres originales et pures. Nous verrons comment, à travers ses poèmes et son roman «Albina et les hommes chiens», Alejandro Jodorowsky nous invite dans un monde où une atmosphère fantastique et magique règne. Les mythes permettent à l'auteur de développer son Cosmos artistique. Jodorowsky nous donne alors une œuvre irréaliste et nouvelle.

Mots-clés: poésie, fantastique, merveilleux, Jodorowsky, mythe

Introducción

Alejandro Jodorowsky (1929) es un artista con múltiples facetas, dramaturgo, escritor y novelista, Jodorowsky intenta renovar el arte en todos sus aspectos. Es muy difícil clasificar a este artista, que creció entre la generación del 50 en Chile, las vanguardias en América Latina o el surrealismo francés. Rápidamente, a los 24 años, se mudó a Francia con el objetivo de encontrar a los autores del surrealismo. El joven autor establece poco a poco relaciones de amistad con miembros del movimiento, como André Breton, Roland Topor y Fernando Arrabal. Con estos dos últimos artistas, Jodorowsky va a crear un movimiento literario nuevo llamado Panique.

A través del estudio de sus poemas, veremos cómo su obra, sobre todo poética, tiene características de los géneros maravilloso y fantástico el mismo tiempo. Nos centraremos en lo onírico que da matices maravillosos a sus poemas y hablaremos del milagroso, porque Jodorowsky siempre ha considerado el arte, que sea poético o teatral, como un remedio fuerte contra la enfermedad tanto física como psíquica. En un segundo lugar, la reflexión sobre su novela *Albina y los hombres-perro*¹, publicada en 1999 nos ayudará a revelar el tono maravilloso o fantástico que se destaca del universo de Alejandro Jodorowsky. Esta novela pone en escena a Albina, una mujer maldita que transforma a todos los hombres en perros, esta novela corta invita al lector a sumergirse en universo fantástico e irreal. La poética de Jodorowsky también es una fuente de símbolos maravillosos increíbles, el estudio de su poesía refleja el gusto de Jodorowsky por lo sobrenatural y lo mágico, la mezcla de lo

---

¹ Jodorowsky Alejandro, *Albina y los hombres-perro*, Grijalbo Mondadori, México, 2000.

sobrenatural con la realidad es clave en su obra. Mitos, magia y onirismo actúan en su obra como una trinidad sagrada.

El universo fantástico y poético de Jodorowsky

La poesía es un lenguaje en sí. No pertenece a lo real, a la narrativa o a otro género, es un discurso autónomo. En el discurso poético de Jodorowsky se mezclan lo sobrenatural, lo extraño y lo fantástico. La voz poética transmite emociones o sentimientos con el sencillo uso de las palabras. Alejandro Jodorowsky propone cambiar la vida con su discurso poético, con sus palabras y sus versos. Esta manera de usar el lenguaje poético con fines de transformación es una expresión de la meta-poética o del metalenguaje. Jodorowsky se sirve de las palabras para crear, como si tratará una encantación mágica. Más que una evocación de la magia, propone su propia realización.

La obra poética de Alejandro Jodorowsky consta de diez poemarios que ofrecen poemas de tamaños muy diferentes: haikus, prosa poética o poemas largos se confunden en esta obra tan larga y espiritual. A continuación nos centraremos en la dimensión fantástica y maravillosa de los poemas de Jodorowsky. Los dos géneros literarios tienen características diferentes, en los cuentos maravillosos se observa el carácter sobrenatural, lo mágico, y lo imposible en un mundo donde estos elementos irreales parecen normales. En el mundo maravilloso, todo es posible y aceptado. En cambio, lo fantástico supone la irrupción de lo anormal en un mundo racional y ordenado. Veámos cómo la poesía de Jodorowsky se sitúa a caballo entre los dos géneros.

La poesía de Jodorowsky, tal como lo veremos, tiene fuertes huellas de fantástico y del esoterismo. El poeta se inspira mucho de las esferas esotéricas y misteriosas, su colaboración con los surrealistas en los años cincuenta puede explicar esta inclinación por la filosofía hermética. André Breton, papa del surrealismo, expone la importancia del esoterismo en el movimiento surrealista. Mediante un onirismo fuerte, los surrealistas quieren acercarse a una realidad superior y maravillosa:

ENCICLOPEDIA: Filos. El surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación que habían sido desestimadas, en la omnipotencia del sueño, en la actividad desinteresada del pensamiento. Tiende a provocar la ruina definitiva de todos los otros mecanismos psíquicos, y a

suplantarnos en la solución de los principales problemas de la vida.¹

El onirismo o la realidad superior vinculada con el psicoanálisis son dos aspectos que guían al surrealismo y la poesía de Alejandro Jodorowsky. Con el uso de metáforas o gracias a una construcción poética a lo largo de los versos, la voz poética nos traslada en un mundo diferente:

*Navego en un ataúd
El cuerpo se me hace pájaro
Mis ojos vierten campanas
Hundo mi puño en la roca
Encuentro sueños que laten
Mujeres con cara de pollo
devoran tres mariposas
Yo me embriago de mármol
Vivo de lavar sombras
Soy la falla del eje²*

Aquí tenemos el poema titulado «fracaso» en su integralidad. Las metáforas favorecen la idea de transformación sobrenatural del Yo poético. Dicho de otro modo, las imágenes que crea la voz poética no son reales. No pertenecen a nuestro mundo porque existe representación fiel en nuestra realidad terrestre. Las «mujeres con cara de pollo» parecen sacadas de un cuento de hadas o de un cuento popular maravilloso, es decir, una leyenda o un mito. Las imágenes, sencillamente, trasladan al lector en un mundo maravilloso. La sencilla evocación del término «sueño» nos transporta a un universo donde reina otra dimensión, el cuerpo del Yo poético se convierte en pájaro (verso dos), símbolo fuerte de libertad y del deseo de aventuras maravillosas.

Junto con las imágenes oníricas e irreales, la representación de la alquimia intensifica la pertenencia al género maravilloso y fantástico de la poesía de Jodorowsky. La alquimia surge varias veces en los poemas de Alejandro Jodorowsky, como motivo del poema o como fuente de inspiración. La ciencia antigua de la alquimia pertenece al imaginario fantástico. En la Edad Media, los alquimistas

---

1 Breton, André, *Manifiestos del surrealismo*, Editorial Argonauta, Buenos Aires, 2001, p 44.

2 Jodorowsky, Alejandro, *Poesía sin fin, Pasos en el vacío*, « Fracasado», Debolsillo, Barcelona, 2013, v 1-10, p 394.

buscaron la piedra mágica que cambiará los metales en oro, pero hoy, la alquimia es un concepto de transformación del ser, de modificación positiva del humano y de sus sentimientos. La alquimia espiritual es un hilo conductor en la poesía de Jodorowsky.

*Cesaré de vivir entre paredes que muerden,
de yacer en el fondo de un impensable abismo,
cuando por fin el ojo que lamen mis tinieblas
me otorgue la joya azul del vaíven lúbrico,
el manjar dulce de la amarga psique,
las nueve llavas del sacrificio sublime.¹*

En estos versos de *Transmutación*, vemos como el Yo poético está encerrado en un mundo ajeno, donde «muerden» las paredes. En el segundo y tercer verso «El abismo» y «las tinieblas» dan un matiz oscuro al poema. La voz está perdida en esta oscuridad maléfica y sobrenatural. La dualidad entre lo luminoso y lo oscuro, lo suave y lo amargo nos invita a un mundo maniqueo. Como en un cuento maravilloso, lo bueno combate lo malo. Los poemas de Jodorowsky suelen acompañarse de un final fuerte, como si fuera una moral.

La comprensión de los poemas de Jodorowsky resuelta a veces un poco difícil, y como en un sueño, el lector es testigo de las peripecias de un Ser en un Cosmos ajeno y alejado:

*Ando en llamas con el corazón abierto
como el viento que navega en las semanas
Por las ramas busco la raíz del huerto
el aliento que en la muerte nos hermana²*

El lector, hundido en pleno sueño, deja actuar los fantasmas fantásticos de la voz poética. Las metáforas empleadas por Alejandro Jodorowsky reflejan este mundo fantástico, así, con las imágenes que nacen en su discurso, la voz poética logra transmitir un idea de lo fantástico. La manera de combinar los elementos («llamas» verso uno, «viento» verso dos y «ramas» al verso tres) permiten plantear el ambiente de este universo tan maravilloso.

La influencia surrealista y su vida en Chile le permitieron reflexionar sobre la poesía y el poder de este arte. La magia está muy

---

¹ Jodorowsky, Alejandro, *Poesía sin fin, Pasos en el vacío*, «Transmutación», Debolsillo, Barcelone, 2013, v 1-6 p 388.

² Jodorowsky, Alejandro, *Poesía sin fin, De Aquello que no se puede hablar*, «Ando en llamas con el corazón abierto», V 1-4, Debolsillo, Barcelone, 2013, p 69.

presente en su discurso poético. Magia de la palabra, magia de la metáfora o magia del poema que despierta las sensaciones humanas.

Abina y los hombres-perro

Abina y los hombres-perro narra la historia dos personajes. Albina, una mujer amnésica y gigante que transforma a todos los hombres que intentan seducirla en perro, y La Jaiba, mujer con bigote. Ambas se unen por un azar mágico, partir de esta unión, se verán involucradas en una serie de aventuras que desembocarán, a su vez, en encuentros con otros personajes igual de extraños e irreales que ellas. La Jaiba acompaña Albina en sus peregrinaciones y a lo largo de sus encuentros y de su camino personal, físico y espiritual. La novela se construye como un cuento para niños o un cuento de mito, la situación inicial, las peripecias y la conclusión están delimitadas de manera clara. En efecto la fragmentación de la novela en sí es la de una historia maravillosa (inicio, problema, peripecias y final).

A lo largo de la lectura, Albina intenta recuperar el remedio contra su enfermedad mágica. El remedio en cuestión es una planta, que nos hace pensar en una especie de planta sagrada, llamada «cactus milenario»¹. La magia, como hemos visto en la primera parte dedicada a la poesía, es un punto clave en la obra entera de Alejandro Jodorowsky. El hechizo es siempre la solución o el punto de partida de su creación artística. La enfermedad de Albina tiene algo de mágico, su capacidad fantástica de metamorfosis escapa al control de la mujer. Su poder puede ser considerado como una maldición, ya que Albina siente temor y dolor con su poder o puede ser visto como algo fabuloso, increíble y milagroso. Y su compañera La Jaiba intenta mostrarle la importancia de su poder. Los personajes, La Jaiba, fuerte y positiva, y Albina, más sensible, son dos personajes casi opuestos, es decir dos caras de una historia, de una persona o de una sociedad. Sin embargo, los poderes de Albina y los que La Jaiba adquiere durante la historia, son casi sobrenaturales y pueden pertenecer al género fantástico.

Albina es en sí un personaje fantástico, asociada también de algún modo al mito, como lo podemos leer en la *Introducción a la*

---

¹ Jodorowsky, Alejandro, *Abina y los hombres-perro*, Grijalbo Mondadori, México, P 71.

*literatura fantástica*¹ de Tzvetan Todorov: «El héroe tiene una superioridad (de naturaleza) sobre el lector y sobre las leyes de la naturaleza; este género es el mito».²

Partiendo de esta definición, cierto es que Albina posee una superioridad sobre los personajes de la novela y sobre todo sobre los hombres, que se convierten en bestias al acercarse.

Esta novela pertenece al género maravilloso, ya que el poder sobrenatural de Albina es totalmente aceptado en el mundo: la decoración, los animales y los personajes son similares a los de un cuento de hadas o un cuento de niños. Los versos que hemos visto en la primera parte acentúan el uso de imágenes raras y fuera de lo común. Esta similitud parece totalmente justificada si consideramos el gusto de Jodorowsky por los cuentos, sobre todo los cuentos para niños. En 2009, publica un libro de cuentos infantil, *Tres cuentos mágicos (para niños mutantes)*³. Con este libro y con *Albina y los hombres-perro*, Jodorowsky confirma su inclinación por el género de los cuentos, particularmente, cuentos maravillosos.

Albina no se da cuenta de su poder, al convertirse en perra, pierde la memoria. En este fragmento vemos como se despierta Albina después de un episodio de transformación. La Jaiba y Amado el enano la encontraron en un colchón:

La Jaiba llenó un pocillo con alcohol, presta a vaciarlo en el boquete pero, a medida que su amiga se restregaba los ojos, estirándose con sensualidad, la herida, tal una madreperla, se fue cerrando

«Pobrecilla ¿te duele la mordedura?»

«¿Mordedura? ¿Qué mordedura?»- contestó Albina sonriendo, ingenua.

«¡ Esa que te hizo teñir las sábanas con sangre!» - refunfuño La Jaiba

«¿ Sangre? ¿Qué sangre?»...

En la cama, el rojo se había desvanecido. Del mordisco no quedaba huellas... La Jaiba y Amado tragaron saliva. ¿

---

¹ Todorov, Tzvetan, *Introducción a la literatura fantástica*, Premia Editorial, México 1981.

² Todorov, Tzvetan. *Ibid*, p 9.

³ Jodorowsky. Alejandro, *Tres cuentos mágicos (para niños mutantes)*, Madrid, Siruela, 2009.

*Había sido todo un sueño? Corrieron hacia la puerta. Dieron un suspiro de alivio y espanto.*¹

Amado el enano y La Jaiba descubren el poder de transmutación de Albina, ambos consideran esta capacidad como una maldición o una enfermedad. Están sorprendidos por su aptitud mágica y aceptan la situación con facilidad al mismo tiempo. La ambivalencia muestra cómo la novela se sitúa entre lo fantástico y lo maravilloso.

La noción de mito desarrollada por Carlos Eduardo Castro Ramírez en su tesis su tesis consagrada a esta obra, nos indica que Albina es un personaje concepto, un mito y una negación de este mismo mito². En su trabajo, nos dice que la acción ocurre en un ambiente claramente fantástico. Al leer la novela, nos parece que la acción de *Albina y los hombres-perro* tiene lugar en un Cosmos mágico y negro. Hay poderes mágicos, decoraciones, una fabulosa galaxia nueva, y personajes irreales, pero, todo eso evoluciona en un Mundo oculto, un poco malsano y sin control.

La idea de metamorfosis es la que nos permite centrar la novela en lo maravilloso, aunque resulta extremadamente vinculada con lo fantástico. Esta novela se encuentra en la encrucijada de ambos géneros. Las leyes que definen el mundo de Albina y La Jaiba son las nuestras, por lo que podríamos concluir que la ruptura entre el mundo de la novela y el nuestro es delgada.

En fin de cuentas, al observar todos los elementos maravillosos y fantásticos, *Albina y los hombres-perro* parece ser una novela fantástica en un mundo maravilloso. Para entender esta denominación de mundo maravilloso, sería necesario profundizar el estudio de la obra entera de Alejandro Jodorowsky, que crea un ambiente en la que se puede apreciar el género maravilloso con huellas de fantástico. Su obra es un conjunto sabio de onirismo y esoterismo. La invitación al viaje, a la experimentación o a la reflexión personal es la meta suprema de la obra de Jodorowsky, ya sea maravillosa o fantástica.

---

¹ Jodorowsky, Alejandro, *Albina y los hombres-perro*, Editorial Grijalbo, México, p. 45.

² Castro Ramírez, Carlos Eduardo, *El mito y la negación en Albina y los hombres-perro*, Tesis para el tercer año, profesor guía, Guillermo Gotschlich, Santiago de Chile, 2006.

El tarot, aunque no aparece claramente en la novela, permite a Jodorowsky hacer surgir elementos fantásticos en su obra. En efecto, las películas del autor no escapan a este universo fantástico y maravilloso, lleno de símbolos e imágenes. Primero, *Fando y Lis*¹, inspirada por la obra teatral de su amigo Fernando Arrabal, cuenta la historia de dos jóvenes en busca de una ciudad antigua y mítica. Esoterismo y maravilloso se juntan en esta película. Además, en los años setenta, la obra maestra titulada *La Montaña Sagrada*² sale en los cine, y va a provocar reacciones vivas por parte de los espectadores y los críticos. Jodorowsky en esta producción pone en escena a un alquimista que reúne a siete hombres y mujeres. Estos personajes originarios de otros planetas tienen que cambiar sus personalidades, sus mentalidades y sentimientos para convertirse en seres mejores, y perfectos. La función del alquimista es limpiar el Ser profundo y malsano de estos personajes. En su película, el juego del tarot es muy presente. En las primeras escenas, observamos como los naipes ocupan una parte del espacio fílmico. Los arcanos mayores siempre ocupan el espacio de una escena, de un poema o de una novela.

Conclusión

Con un breve estudio de poemas y de su obra *Albina y los hombres-perro*, hemos visto que Jodorowsky se acerca a una literatura maravillosa y fantástica. Más bien maravillosa cuando crea un Mundo personal y lleno de poderes, y fantástica cuando estos poderes actúan en nuestro mundo real. Lo sobrenatural y lo natural se mezclan, tal como lo real y lo irreal.

La magia, ya sea en su poesía o en su narrativa, ocupa un sitio determinante en la obra de Jodorowsky dando acentos maravillosos y fantásticos a su obra. La voz poética de Jodorowsky hunde al lector en una galaxia fascinante y compleja a veces. Las metáforas extrañas aparecen también en la novela *Albina y los hombres-perro*. Este universo, entre un maravilloso y el fantástico, no tiene límites. Lo maravilloso y lo milagroso invaden la obra entera de este autor chileno. Sus poemas, sus novelas o sus películas (*La Montaña*

---

¹ Jodorowsky, Alejandro (realización), Arrabal Fernando (guión), *Fando y Lis*, México-Estados Unidos, 94 minutos, 1993.

² Jodorowsky, Alejandro (realización y guión), *La Montaña sagrada*, México-Francia, 115 minutos, 1973.

*sagrada, Poesía sin fin*¹...) nos invitan a descubrir lo onírico y lo sobrenatural de su creación artística. La obra de Alejandro Jodorowsky se sitúa entre dos géneros, lo maravilloso y lo fantástico. La irrupción de lo irreal en un mundo normal es la clave de sus obras, pero poco a poco, este mismo mundo se ve transformado en un universo maravilloso en el que todos estos aspectos raros están aceptados. Así, los poderes de Albina en la novela se transforman en una cosa normal. La transformación es un elemento omnipresente en su obra. Transformación del ser, transformación de la materia, transformación mental o física. Los límites en el arte de Jodorowsky no existen, y el autor intenta borrarlos con una fusión de las artes y de los corrientes.

Bibliografía

Breton, André, *Manifiestos del surrealismo*, Editorial Argonauta, Buenos Aires, 2001

Castro Ramirez, Carlos Eduardo, *El mito y la negación en Albina y los hombres-perro*, Tesis para el tercer año, profesor guía, Guillermo Gotschlich Universidad de Santiago de Chile, 2006

Jodorowsky, Alejandro, *Poesía sin fin*, Debolsillo, Barcelone, 2013

Jodorowsky, Alejandro, *Albina y los hombres-perro*, Mondadori, México, 2000

Jodorowsky, Alejandro, *La vía del tarot*, Siruela, Madrid, 2004

Todorov, Tzvetan, *Introducción a la literatura fantástica*, Premia Editorial, México, 1981

---

¹ Jodorowsky. Alejandro (realización y guión) , *Poesía sin fin*, France-Chili, 128 minutos, 2016.