

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Historias de amor en la literatura y el arte

Esteban: Si hay algo que mueve a la humanidad constantemente de era en era, de etapa en etapa, es el amor y las historias que forjan también una manera de entender las relaciones entre personas que deciden amarse. Ezequiel, la literatura nos ha legado desde tiempos antiquísimos, muchísimas historias de amor que llegan hasta el día de hoy; y hacer una lista de cuáles son las más importantes sería una discusión de nunca acabarse seguramente.

Ezequiel: Es absolutamente imposible me parece. Ya dentro de la literatura griega encontramos muchas manifestaciones. No hablamos del romanticismo, porque este estilo tal como lo entendemos podríamos decir que culturalmente llega mucho después, cuando la figura de la mujer comienza a tener otra preponderancia.

Esteban: Estamos hablando del siglo XIX en ese caso.

Ezequiel: Incluso un poco antes, a fines de la Edad Media, empieza a surgir un concepto vinculado con lo que nosotros hoy conocemos como romanticismo. Pero es evidente que historias de amor siempre hay. Desde Edipo en adelante siempre hay; está Ulises con su necesidad de volver a Penélope. Me parece que ahí ya hay algo del germen de lo que después se va a terminar transformando en las historias románticas que todos conocemos. En la misma Divina Comedia, ya en la Edad Media hay muchos de estos elementos. Pero realmente el elemento romántico de manera similar a como lo conocemos hoy va a surgir como algo que en literatura se conoce como "amor cortés" (C.S. Lewis era un experto en este tema). El "amor cortés" se da en el ámbito de las cortes, por eso lleva ese nombre. Los matrimonios en la Edad Media como gran parte de la historia fueron arreglados. Lo hacían según conveniencias y necesidades de los nobles. Lo que quiere decir es que cuando la persona se casaba, contraía matrimonio, no lo hacía con una persona que realmente amara o respetara o con la cual quisiera compartir su vida, sino con la persona que le habían impuesto o que había surgido la necesidad de encontrarse. Entonces surge lo que se llama el "amor cortés". Es decir, yo estoy casado con una persona pero estoy enamorado de otra paralelamente a mi matrimonio. Y esto, que generaba una serie de tensiones en la época, se fue de a poco cristalizando y prácticamente aceptando. Entonces en la Edad Media era algo "normal" que una persona estuviera casada según su obligación pero que al mismo tiempo tuviera un amante, es decir, una relación paralela. Esto es lo que genera el famoso "amor cortés", que es el amor que habitualmente asociamos en primera instancia con los caballeros. Es decir, ellos peleaban por una doncella a la cual le dedicaban todos sus triunfos. No siempre esa doncella era su esposa, la chica o la mujer con la que ellos soñaban

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

casarse. En muchos casos le dedicaban el triunfo a una mujer que tal vez ya estaba casada, o tal vez ellos ya estaban casados pero dedicaban su triunfo a una mujer de la que estaban enamorados. Este tópico va a ser muy frecuente dentro de la literatura. Entonces el hombre cuando iba a los torneos llevaba una prenda de su enamorada, la enganchaba en alguna parte de su armadura y ella sabía por este código que habían generado que le estaba dedicando todos sus triunfos a ella. Hay dos historias muy famosas vinculadas con este tema: la primera y la más clara es la historia de Lancelot. Él era un caballero francés que formaba parte de la corte del rey Arturo, es uno de los 120 caballeros a la orden de rey Arturo. Pero él está enamorado de Ginebra que es la esposa del rey. El amor que ellos sienten es absolutamente profundo; tanto es así que Lancelot termina engañando al rey, que además es su mejor amigo. Pero cuando Arturo se entera es benevolente con Lancelot y lo deja continuar con esa relación. Finalmente Mordred (que es el hijastro de Arturo) se entera de todo esto, le tiende una trampa para que él los sorprenda públicamente y de esta manera no poder negar la relación entre Lancelot y Ginebra y tenga que declarar una sanción para su esposa Ginebra, que es precisamente mandarla a quemar. El rey se ve obligado a hacer esto aún en contra de su voluntad (esto forma parte del ciclo artúrico medieval) y finalmente Lancelot va a tener que ir a rescatar a Ginebra, que por otro lado, es lo que Arturo espera. Las reglas de amor cortés generaban una serie de tensiones muy profundas dentro de las cortes porque evidentemente estaban cimentadas en el engaño, la mentira, pero además porque no siempre el amor se podía consumir. Muchas veces era casi platónico y eso generaba muchísimas tensiones porque sabemos que la Edad Media era una era de represión sexual muy profunda. Entonces empieza a surgir esa otra forma de amor a través de los hechos, la valentía, y de los poemas. De esta manera hay una tradición vinculada con los trovadores, donde estos componían canciones o poemas de amor que los caballeros les mandaban que les cantaran a sus amantes o a sus queridas.

Esteban: Eran como esas serenatas encargadas.

Ezequiel: Absolutamente. Siempre dentro de un marco vinculado con lo oculto, con la mentira y el engaño. La otra historia representativa del romanticismo así como nosotros lo conocemos está íntimamente vinculada con la historia de Tristán e Iseo. Esta historia es muy sencilla: Tristán es un caballero a las órdenes del rey Marco. Este a su vez forma parte del reino de Arturo, así que esta historia cuadra dentro de lo que se conoce en literatura como "ciclo artúrico". El rey Marco quiere casarse entonces manda a buscar a una chica que vive en una isla. Tristán es su caballero de mayor confianza entonces lo manda con su ejército, una pequeña partida, a buscar a la chica. Lleva un filtro, es decir un hechizo, que le tiene que dar Tristán a Iseo, que es la chica que va a buscar. Y se lo tiene que tomar antes de que vea al rey, porque después de tomar ese hechizo se va a enamorar perdidamente de la primera persona a la que vea. Van a buscarla, la suben a un barco, se la están llevando

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

y para entretener a Iseo juegan al ajedrez (juego típicamente medieval a pesar de que surge en Medio Oriente). Están jugando, les da sed, piden que les traigan algo de tomar y un marinero sin darse cuenta les sirve a ambos el filtro, el hechizo de amor, que tenía preparado para darle cuando se encontrara con el rey Marcos. Por supuesto que como están jugando al ajedrez están enfrentados, entonces la primera persona que ven después de tomarse la poción es al otro y quedan perdidamente enamorados. Pero Iseo tiene que casarse con el rey Marcos, de manera que llega y lo hace, se casa. Pero ella está enamorada de Tristán que además es el sobrino del rey Marcos y que permanentemente está dando vueltas en la corte. Es un amor que nunca llega a consumarse. Es el reflejo del amor absolutamente platónico y puro, porque Tristán no quiere traicionar a su rey. Hay un episodio muy famoso dentro de la historia en la cual Tristán e Iseo se pierden en un bosque y cuando los encuentran al otro día, habían pasado la noche juntos durmiendo uno al lado del otro pero con la espada de Tristán en el medio, representando que la unión carnal no se había producido. Finalmente, el rey como sabe que están enamorados y que el amor no es una cuestión meramente física sino también emocional, y entiende que el corazón de Iseo está verdaderamente con Tristán, un día enojado mata a su sobrino arrojándole una lanza desde una torre. Iseo en ese momento revela sus sentimientos, lo acompaña en su lecho de muerte, llora junto a la cama y finalmente ella también muere de tristeza, y entierran uno al lado del otro. Esto dio muchísimos romances que son una forma métrica, que creo que ya hemos analizado incluso uno de los poemas que se refiere a esto. La gran historia de amor de la Edad Media es la de Tristán e Iseo, que después Wagner la convirtió en una ópera, y que sigue siendo famosa hasta el día de hoy por supuesto.

Esteban: En ese tipo de amor, en la transición hacia el nuevo mundo y la nueva era, en España ese dedicarle del Don Quijote a Dulcinea del Toboso, ¿tiene parte de eso también?

Ezequiel: Así es. En esa época estaban de moda las novelas de caballería. Cuando se escribe el Quijote no había caballeros. Pensarán que como se escribió a fines de la Edad Media sí habían, pero no; hacía 200 años que no existían. Por eso es gracioso Don Quijote en su época; es totalmente anacrónico aún en la época en la que se escribió. Lo que refleja él es ese tipo de amor por supuesto. Lo leía en las novelas de caballería y estas son las que se escribían sobre caballeros cuando estos ya no existían.

Esteban: Como las artúricas, o las de Tristán e Iseo.

Ezequiel: Es decir, refleja un poco eso, el amor a Dulcinea es este tipo de amor: él sale y cada hazaña que realiza se la dedica a su doncella, a Dulcinea, como una forma de ganarse su amor. Efectivamente es el mismo proceso. Los cátaros son los grandes compositores de poemas románticos que muchos piensan que escondían un mensaje que estaba relacionado con

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

una religión, una concepción del mundo distinta, pero que en el fondo también pueden leerse como simples poemas románticos.

Esteban: La Divina Comedia, esa gran obra de la Edad Media (ya que estamos en época), ¿tiene que ver el amor de Dante por Beatriz con parte de ese proceso?

Ezequiel: Es un claro ejemplo de lo que decíamos recién. Es decir, Dante tenía una esposa pero estaba perdidamente enamorado de Beatriz. Y le dedica el libro, no a su esposa que sería (como nosotros decimos) quien le cocinaba, planchaba y estaba todos los días con él, sino que se lo dedica a su amor platónico que es Beatriz, a quien él persigue a lo largo de los círculos del infierno primero, del purgatorio y del cielo después. Así que sí, estamos dentro del mismo proceso. Nosotros pensamos que el romanticismo (no el amor) fue siempre igual y acompañó siempre a la humanidad. Pero en realidad el romanticismo, que es la manifestación cultural del amor, no siempre se manifestó de la misma manera.

Esteban: Hacemos una pausa en la conversación con Ezequiel Dellutri. Estamos mirando cómo la humanidad en algunas etapas ha procesado esto de las historias de amor, tanto en la literatura como luego en la vivencia de los pueblos. Ya volvemos.

PAUSA

Esteban: Antes de irnos a la pausa estábamos viendo una etapa bien específica en lo que es la construcción de las historias de amor, que es ese amor cortés, medieval, caballeresco, con todo ese componente tan platónico y con esa contradicción y tensiones permanentes que habían entre sus participantes.

Ezequiel: "Romeo y Julieta" es el texto que sigue y configura definitivamente lo que nosotros entendemos por romanticismo. Se considera que Shakespeare es el creador del concepto actual de romanticismo. "Romeo y Julieta" es una cita ineludible a la hora de hablar del tema. El amor de todas maneras aparece en otra de sus obras, pero esta es la más emblemática. Es una historia que se ha reducido a una historia de amor y es mucho más que eso: es una historia de incomprensión generacional donde los padres no comprenden a los hijos y desde ese punto de vista el análisis es mucho más rico. Pero es también la imagen mundialmente aceptada del amor que llega hasta la muerte; es decir, ellos están dispuestos a morir por el otro y no entienden ni conciben una realidad donde no puedan estar juntos. Y como esa realidad no existe en el plano terrenal ellos deciden abandonar la

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

vida de manera trágica y por medio de la confusión que piensa que está muerta y en realidad no lo está (todos conocemos a la perfección la historia). Como no conciben una vida en el plano terrenal donde no pueden estar juntos, pasan a otro plano, deciden quitarse la vida para poder estar en contacto con el otro. Ese tópico es, de alguna manera, el mismo que en Tristán e Iseo donde la muerte termina uniendo lo que no se pudo unir estando en la tierra. Esa idea del amor a prueba de todo, que puede ir contra cualquier tormenta, y que si no puede tiene que encontrar su consumación más allá del plano temporal.

Esteban: Superando todas las barreras incluso las de odio, familiares, culturales, sociales, que estaban enfrentando a esas personas.

Ezequiel: Y vos tenes ahí de alguna manera la base de todas las historias románticas. Es decir, no hay ninguna de ellas donde las cosas salgan bien. Las cosas tienen en algún punto que salir mal, tiene que haber algún tipo de crisis, problema o inconveniente. Tienen que provenir de mundos distintos, tienen que superar dificultades, pasar por la incompreensión. El cine ha desarrollado mucho ese concepto. Pienso en una historia como "Titanic" que tiene los elementos de Romeo Y Julieta. Es decir, el chico pobre y la chica rica se terminan reuniendo y sigue un final trágico. Una película que me gusta mucho es "Cuando Harry conoció a Sally". Es una gran película de amor y muy profunda, porque va pasando por distintas etapas en la relación entre dos personas que primero parecerían no tener nada en común y que después progresivamente se van uniendo. Una película hecha con mucha inteligencia y que además es una pieza de cine muy estudiada por la calidad que tiene en cuanto a su filmación. Hay otras dos películas que me gustan mucho con tema romántico: "Eterno resplandor de una mente sin recuerdo", que me parece una gran película con un título complicado. Creo que en algún lugar se ha traducido como "Quítate de mi mente". El título tan ampuloso es porque es una historia que tiene ciertos elementos de ciencia ficción, y cuenta la historia de un hombre y una mujer que van a un lugar para quitarse el recuerdo del otro. Esto está muy vinculado con el concepto de desamor que es el que acompaña al concepto de amor. Es decir, una relación que terminó y el recuerdo no les permite vivir, no les permite avanzar. Y como quieren terminar definitivamente con esa relación, intentan borrarlo. Surgen dificultades en el medio y no lo logran totalmente, porque esos recuerdos son tan profundos, tan importantes que van a terminar imponiéndose. La otra película que me fascina y puedo ver miles de veces sin ningún tipo de problema y que me parece que su argumento es genial, es "Notting Hill". Para ser una película romántica, es una gran película. Cumple con todos los tópicos del género: dos personajes que quieren estar juntos pero las circunstancias se los impiden. Tiene las grandes actuaciones de Julia Roberts y Hugh Grant, que interpreta muy bien su papel. Es una gran película romántica, con una gran ternura. "Los puentes de Madison" encarando desde un punto de vista más adulto y

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

con gente de más edad el tema del amor, muchísimo más realista. Creo que hay de todo dentro de la literatura y el cine romántico.

Esteban: Viniendo de lo profundo en la historia del ser humano, esto de las historias de amor nos muestra una necesidad constante que tiene el ser humano.

Ezequiel: Absolutamente, yo no me canso de ver en las librerías la cantidad de novelas románticas que se venden en la actualidad. En Argentina tenemos una autora, Florencia Bonelli, que probablemente es de las que más vende y genera literatura romántica. Son escritoras de muy buena calidad, que se preocupan por dar un contexto sólido. Muchas veces es un género menospreciado, porque responde a un cierto tópico, pero hay un trabajo muy grande en la generación de este tipo de textos y hay un grupo de lectoras que acompañan. La verdad es que la novela romántica es materia no exclusiva pero casi exclusiva de las mujeres. Me parece que esto es así y no estoy diciendo nada nuevo. Me parece que definitivamente hay una necesidad de hablar de eso, porque encontrar al otro es completarse y todos necesitamos de alguna manera completarnos. Creo que hay muy pocas personas que fueron llamadas para la soltería, para no completarse en la otra persona. Y esa búsqueda es una búsqueda que ocupa gran parte de nuestra vida y conlleva la posibilidad no solo de uno, sino de muchos fracasos. Uno a veces ve gente que se ha casado una vez, y que se vuelve a casar y se vuelve a casar. Y uno dice: "evidentemente hay una necesidad de encontrarse en el otro". Pienso en la Biblia; aparece permanentemente el tema romántico. En el Cantar de los Cantares el romanticismo mezclado con el erotismo es una presencia constante. Sobre todo, para mí, la gran obra romántica dentro de la Biblia es el libro de Rut, un libro hermoso de dos personas que se encuentran y que en ese vínculo de unión está Dios presente.

Esteban: Sí, historias de vidas complicadas, sobre todo del lado de Rut viniendo de una tragedia tremenda, cómo todo su mundo fue conmocionado.

Ezequiel: Absolutamente, ella moabita, de un pueblo alejado de las costumbres de Israel, se casa con un israelita, ese israelita muere, ella tiene que retornar porque decide seguir a su suegra. Vuelve sin expectativas de volver a formar una familia y termina conociendo a Booz que es un pariente lejano y por intermedio de una serie de leyes que había en Israel en ese momento, él tiene derecho a casarse con ella. Pero hay un amor que va surgiendo entre ellos. En medio de esa búsqueda que está atravesada por las leyes de la época, va surgiendo el amor, el cariño, el profundo respeto que se basa en que ambos están íntimamente ligados con Dios. Y el amor empieza por ahí, por el reconocimiento de Booz que le dice: "Yo sé que a pesar de todo lo que sufriste vos estás buscando cubrirte bajo el ala de Dios". Pienso que para que sea un amor firme y verdadero tiene que estar Dios en

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

el medio. Es muy difícil compatibilizar a dos personas si no se tiene un punto en común que los una, y cuando dos personas que conocen a Dios se acercan, tienen ese punto que es fundamental. Para un cristiano, Dios lo es todo. ¿Cómo me voy a unir con una persona que no tenga ese punto en común conmigo? Toda la Biblia es una historia de amor, no romántica, pero sí una historia de amor entre Dios y los hombres. Dios es persistente en su amor por los hombres, hasta el punto de entregar a Jesucristo para que camine en nuestro mismo sendero y muera de la manera más vil; todo por amor.

Esteban: Es la historia de amor más grande.

Ezequiel: Y por eso 1ª Corintios capítulo 13 se ha utilizado para vincularlo con el amor romántico, pero en realidad está hablando del amor profundo que Dios tiene por nosotros, amor que nosotros tenemos que reflejar. Como dice Andrés Calamaro en alguna de sus canciones: "No se puede vivir sin amor", pero a veces tampoco entendemos qué es el amor. Creo que el amor merece una gran reflexión, y el espacio para reflexionar sobre qué es el amor, es la Biblia. Donde está el amor más profundo, el amor verdadero, el amor de Dios que decide darnos un camino para poder llegar hasta Él. Y por intermedio de eso, reflejar también a otros el amor; el amor que podemos sentir por nuestra pareja o por nuestros hijos. Así que la invitación es explorar todas estas obras vinculadas con el romanticismo, pero meternos también en el núcleo más profundo del amor por intermedio de una lectura sentida de la Biblia.