

La lectura, una travesía sin límite

Amores malditos

Susana Castellanos de Zubiría
Bogotá: Editorial Norma,
Colección Biblioteca Susana Castellanos
ISBN: 978-958-45-3039-4
312 p. 2009.
ISBN: 978-958-45-4102-4

© Imágenes Shutterstock

La autor y la obra

Transgresión, locura, deseo, abismo son ideas constantes en la obra de esta escritora bogotana que ha logrado revivir personajes mitológicos, históricos y literarios para recordar a sus lectores que el mal y el dolor, los amores dislocados y el temor por el ímpetu femenino acechan y ponen en riesgo el destino de los seres humanos, desde el principio de los tiempos.

Apasionada de la historia, así como de las representaciones y el lugar de la mujer en diversas culturas, desde muy joven se dedicó a la investigación de estos temas que fueron alimentando las conversaciones con sus alumnos, en las clases de literatura del colegio Nueva Granada, y que hoy son el eje de su escritura y de las cátedras que imparte en la Universidad del Rosario.

Desde que escribió su tesis *La bruja, verbalización de los poderes de la tierra. Estudio sobre la imagen de la bruja en la literatura*, comenzó a madurar su escepticismo sobre esas verdades absolutas de la razón occidental, léase masculina, en donde la autonomía y la sexualidad de las mujeres se diluye, a menos que se arriesguen al abandono de los hombres como castigo por sus deseos de libertad. De ahí el valor del mundo mítico en donde se *siente algo que pareciera salir de otra parte, algo más físico, más inasible, que es lo femenino*, conectado con la naturaleza, lo creativo y lo conciliador.

La publicación de *Amores malditos* viene precedida por *Dioses, brujas y vampiras* y *Mujeres perversas de la historia* publicadas en 2009, ambas con amplia acogida por el público.

Amores malditos es un libro sobre las pasiones prohibidas, esas relaciones de amor y deseo, tan lejanas y tan cercanas, que arrastran un sino trágico dictado por oráculos, dioses, hombres, religiones, leyes o historias familiares.

Construido bajo las premisas de que los amores brutales y profundos desafiaban todo, que no existe vacuna para esas locuras de amor que, encerradas en su ilusión, sellan cualquier resquicio por donde pueda colarse la razón, esta obra revela, finalmente, la fragilidad del alma humana cuando queda a merced de un espejismo, triste espejismo, de una relación sin límites, de *un amor más allá del amor*.

En un recorrido cronológico reaparecen, entre otros, Pasífae y el toro blanco, Teseo y sus amantes, Helena y Paris como legado de los mitos griegos; David y Betsabé que contrariaron las leyes de Dios; Adriano y Antínoo como paradigma del amor homosexual en el mundo clásico; Ginebra y Lanzarote traidores en la corte de Arturo; Romeo y Julieta, la Dama de las Camelias, Verlaine y Rimbaud, como eternos referentes de esos amores enfermizos protagonizados por espíritus atormentados para los que amar fue su única razón de vida.

Leídos en orden o bajo el impulso de una ruta personal, sobresalen algunos relatos como los de Antonio y Cleopatra, Abelardo y Eloísa, Camila O´Gorman y Uladislao Gutiérrez. En el primero, la autora recaba en los momentos que impactaron la relación de amor, poder, soberbia y destrucción de un general y una reina que arriesgaron la estabilidad de sus imperios por la obsesión de permanecer juntos. En el segundo, los detalles sobre la vida de los amantes —él un hombre maduro, ella una adolescente, los dos brillantes pensadores y febriles en su pasión— realzan el drama del amor, la truculencia del castigo, al tiempo que capturan la fuerza de su rebeldía en medio del refugio de la vida religiosa.

El tercer relato impacta por la cercanía en el tiempo y un cierto aroma de telenovela que despide: ocurre a mediados del siglo XIX, cuando ella, una muchacha burguesa de Buenos Aires huye con un clérigo joven, en el corazón del gobierno ultraconservador del general Rosas. Mientras ellos construyen en un pueblo perdido, una escuela que les dará sustento, el general, la familia y el clero aprovecharán la trasgresión para perseguirlos y luego fusilarlos como ratificación de la imbatible moral de la sociedad y la religión.

Al final, un breve epílogo redondea las ideas propuestas desde la introducción, acerca de la atracción fatal que ejercen los amores desventurados en las personas, y ratifica su contraste con aquel ideal de una vida estable y resignada como la que propone el matrimonio.

Exploración y motivación

1. Proponga a los estudiantes llevar a clase algunas de las canciones románticas que les gustan: rock, baladas, blues, salsa...

Escuchen algunas de las canciones y conversen sobre sus temas, la música, la forma en que se refieren al amor, la interpretación de los cantantes, y el motivo por el que les gusta.

2. Organice a los estudiantes en grupos y entregue a cada uno un poema de amor. Elija autores —hombres y mujeres— de diferentes épocas, países y escuelas.

Lean algunos de los poemas en voz alta. Recomiéndeles leer con pausa, pronunciando cada palabra y realzando el tono del poema.

Comenten acerca de los poemas: Cómo hablan del amor y el erotismo, cómo describen a los amantes, la belleza de la mujer o del amado; qué situaciones dolorosas tratan, qué imágenes prefieren para representar la pasión, la ternura, el miedo, la soledad.... En qué se diferencian o se asemejan a las canciones que escuchan. ¿Cuáles les gustan? ¿Por qué?

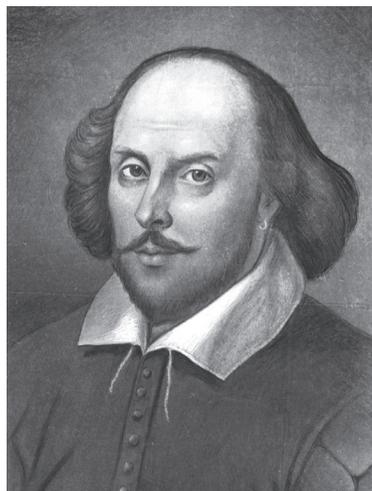
3. Escriba en un lugar visible del salón las siguientes frases: amor loco, amor más allá del amor, amor maldito, amor líquido, amores que matan, el veneno de tu amor.

Pídales que lean las frases y comenten qué les evocan.

4. Propóngales describir la escena de amor más emotiva o intensa que hayan visto en el cine y de la que guarden un recuerdo especial.

Escriba usted también su propio texto.

Compartan los escritos y discutan sobre lo que creen que es el amor.

Lectura de... *Amores malditos*

1. Pida a los estudiantes leer en casa el capítulo *El deseo humano es el infierno*.

Discutan en clase:

- a. ¿Cuáles son las premisas de las que parte la autora para hablar de los amores malditos?
 - b. ¿Cuáles son los planteamientos que, hasta el momento, les han llamado la atención y por qué?
 - c. ¿Alguno de los poemas que han leído o de las canciones que han escuchado encaja dentro de estas ideas preliminares del texto? Expliquen.
 - d. ¿Existen hoy imágenes u objetos similares a las *tabillas de maldición* de la antigüedad clásica? ¿Cómo son, de dónde provienen, qué poderes se les atribuyen? ¿Cómo se catalogan estas prácticas?
2. Propóngales luego, leer individualmente hasta la página 103 y elegir la historia de amor que más los ha impactado.

Invítelos a escribir un comentario sobre la historia elegida, analizando cómo ha influido el destino en la vida de los personajes.

Organice a los estudiantes en grupos para:

- a. Socializar sus comentarios.
 - b. Contrastar cómo se manifiesta el destino en el marco de los mitos y cómo en el de una religión monoteísta.
3. Lea con los estudiantes el relato sobre Adriano y Antínoo y comenten:
 - a. ¿En su opinión la muerte de Antínoo es un accidente?
 - b. ¿En qué radica la tragedia de esta relación?
 - c. ¿Esta historia transforma sus ideas sobre el amor homosexual? ¿Los sensibiliza en torno a la tolerancia frente a la diferencia y la diversidad? ¿Por qué?
 4. Después de que los estudiantes lean hasta la página 212, pídale buscar una pintura, escultura, grabado u otra representación plástica de una de las historias de amor que aparecen en estos capítulos.

Propóngales preparar una exposición sobre la obra y su relación con el relato correspondiente del libro: ¿cómo expresa el artista la fatalidad del amor, por qué se interesó en este tema, qué otros elementos habrían resaltado ellos y a través de qué imágenes o símbolos?

5. Con base en la historia de Orika y Don Francisco de Casas y la de Camila O´Gorman y Uladislao Gutiérrez, reflexionen en clase sobre las relaciones entre los amores furtivos, la represión y el ejercicio del poder en la sociedad.
6. Recuerde con sus estudiantes los planteamientos centrales de la filosofía del Romanticismo. Con base en ellas comenten las relaciones entre Rimbaud y Valéry, así como las de Modigliani con Jeanne Hébuterne.

Conversar y escribir sobre... Amores malditos

1. Invite a los estudiantes a buscar y leer poemas de Anna Ajmátova y de Rimbaud. Conversen sobre su poética y la manera de referirse al amor.
2. Pida a los estudiantes que vean la película *Juana la loca* del director español Vicente Aranda y observen:
 - a. Los recursos que utiliza el cineasta para realzar la enajenación de la protagonista.
 - b. El retrato físico y emocional de Felipe el Hermoso.
 - c. La recreación de la época.
 - d. ¿Hasta qué punto la reina padecía de locura? ¿Ella tenía razón? ¿Qué “diagnóstico” darían ellos a la enfermedad de la protagonista?

3. Proponga a los estudiantes profundizar en la mejor de las historias de amor del libro —cada uno selecciona según su gusto—. Para ello investigarán en otros textos literarios, informativos, de internet...

A partir de la investigación los jóvenes escribirán un ensayo sobre el lado luminoso, no maldito, de esa relación.

Invítelos a socializar algunos de los ensayos a través de sesiones de lectura en voz alta invitando a sus compañeros a opinar sobre los postulados planteados.

4. En medio del arrepentimiento por su lujuria, Abelardo se siente un monstruo. Drácula, por su parte, es considerado uno de ellos. El Minotauro es el monstruo engendrado por un amor prohibido. Pida a los estudiantes escribir un relato cómico sobre un monstruo que sale airoso de las trampas del amor.

Propóngales acompañar el texto con un dibujo, caricatura o figura tridimensional del personaje.

Organice una exposición con los textos y las obras de arte.

Construcción colectiva

1. ¿Existen aún los amores malditos? A la luz de esta pregunta, proponga a los estudiantes investigar por grupos sobre uno de los siguientes temas:
 - a. El amor en las telenovelas.
 - b. Amores de bolero: letras y música de boleros clásicos.
 - c. *El amor en los tiempos del cólera*, la obra de Gabriel García Márquez
 - d. Agresión contra las mujeres por parte de sus compañeros – violencia de género.

Pídales luego que preparen una exposición poniendo en perspectiva las representaciones del amor en el tema escogido y analizando su relación con los amores malditos del libro.

Al final de las exposiciones definan entre todos algunas conclusiones sobre el amor en nuestro contexto.

2. Sin duda el drama es uno de los elementos definitorios de la pasión amorosa, por ello los autores de teatro han aprovechado su agonía para convertirla en tragedias que se han vuelto recurrentes en el imaginario colectivo.

Proponga a los estudiantes crear por grupos un video corto sobre un amor disparatado, con base en los epígrafes de Javier Bauluz y Marguerite Yourcenar que aparecen en la página 17 del libro. Para lograrlo pueden seguir estos pasos:

- a. Discutir la interpretación de los textos.
- b. Crear el libreto para cuatro personajes.
- c. Definir la locación, la escenografía y la música.
- d. Repartir los roles, aprenderlos y ensayar.
- e. Grabar la representación.

Acláreles que su montaje puede ser de corte clásico o contemporáneo, basado en un hecho real o ficticio.

Veán en clase los videos de todos los grupos y comenten el resultado.

Discutan luego las impresiones sobre esta actividad.

Vínculos con Internet

1. Pida a sus estudiantes que lean las entrevistas a Susana Castellanos que aparecen en las páginas web de *El Tiempo* y la *Revista Arcadia*.

http://www.eltiempo.com/entretenimiento/libros/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8073740.html

<http://www.revistaarcadia.com/Imprimir.aspx?idItem=21460>

Comparta con los estudiantes algunas de las respuestas de la autora, a fin de profundizar, entre otros, en sus intereses personales y de investigación para el área.

2. Zygmunt Bauman es un sociólogo polaco, que habla de la “liquidez” como metáfora para referirse a la precariedad de los vínculos humanos tal y como se dan en una sociedad individualista y privatizada de hoy. Sociedad donde las relaciones son transitorias y el amor se despliega sin responsabilidades hacia el otro. En su libro *Amor líquido*, editado por Fondo de Cultura Económica, desarrolla sus ideas en este sentido.

Lea con los estudiantes el primer capítulo del libro de Bauman, en

<http://www.mediafire.com/?6by7udtj83rj3bw>

Temas y lecturas relacionados

1. En la ruta de los cuentos de hadas, el director de cine Tim Burton ha inventado uno de los relatos más sugestivos sobre un amor prohibido que amenaza terminar en tragedia: *Eduardo manostijeras*, realizada en 1990.

Proponga a los estudiantes ver la película de Tim Burton y luego coméntenla en clase:

¿En qué hechos, imágenes o símbolos se presenta la trasgresión? ¿Esta se plantea solo en términos de la relación amorosa?

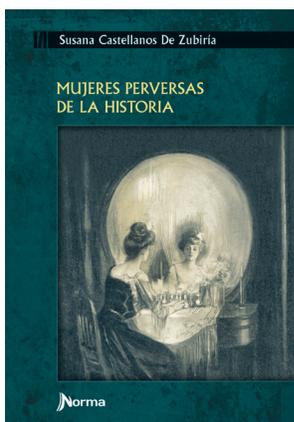
Comparen la trama y los personajes con los de algunos mitos cuyos protagonistas tienen o adoptan apariencias bestiales, extrañas. ¿A cuál de las historias del libro se asemeja la película?

2. Sugiera a los estudiantes leer el ensayo de Mircea Eliade sobre el mito, en

<http://www.mercurialis.com/RYFT/PDF/Mircea%20Eliade%20-%20Mito%20y%20Realidad%20-%20Capitulo%20I%20y%20II.pdf>

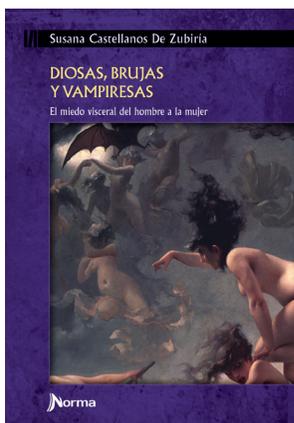
Con base en los planteamientos de este autor pídale escribir, por parejas, un comentario sobre la vigencia de los mitos del amor y el deseo, sobre la necesidad que tenemos de ellos.

Otras lecturas de Susana Castellanos

Mujeres perversas de la historia

Mujeres... Soterradas, manipuladoras, caprichosas, crueles, perversas, sin corazón... adjetivos que se les han adjudicado siempre. Desde el Jardín de Edén sus apasionantes historias funden en la leyenda: Dalila, Clitemnestra, Jezabel, Herodías, Teodora, Agripina, Mesalina y así podemos llegar hasta el día de hoy. Altivas, ambiciosas, seductoras y despiadadas, se han abierto paso en un mundo hostil a ellas; pero han logrado su propósito, regentes, emperatrices, reinas y cortesanas. Con el poder o a su sombra, dejando una huella de muerte y sangre tras sí. Mujeres reales e imaginadas que cambiaron el curso de la historia e inspiraron pinturas, poemas y una extensa literatura masculina cuyo objetivo es advertir y prevenir sus congéneres de la nociva influencia femenina. Vamos a conocer un poco de algunas de esas notables y peligrosas criaturas como han sido vistas y como se hicieron conocer.

Diosas, brujas y vampiresas

A través del tiempo, la imagen de la mujer se ha asociado de distintas maneras a lo oscuro, lo peligroso, lo irracional. Pero ¿quiénes son realmente esas diosas, hechiceras y vampiresas que han dominado la imaginación humana desde la antigüedad hasta nuestros días? Este ensayo nos muestra la evolución de estos poderosos y enigmáticos arquetipos femeninos a través de distintos mitos, leyendas y obras literarias, desentrañando finalmente el origen del temor que el hombre siente frente a estas imágenes de la mujer. Las historias fascinantes de este libro sorprenderán a los lectores de ambos sexos e inevitablemente los harán pensar de otra manera acerca de su idea de lo femenino.

Relación con otros saberes

Sociología – Filosofía

Una vez leído el texto sugerido de Zygmunt Bauman, proponga una mesa redonda en la que participe el profesor de filosofía.

Defina con sus estudiantes tres ideas centrales del texto sobre las que discutirán.

Incluyan una reflexión sobre la fragilidad del amor tal y como se entiende desde *Amores malditos* y desde la perspectiva de Bauman, así como la expresión de los puntos de vista de los participantes: ¿están de acuerdo con el sociólogo? ¿Por qué?

Arte

Pida a los estudiantes investigar sobre las biografías de los escultores franceses Camille Claudel y Auguste Rodin.

Prepare, con ayuda del profesor de artes, unas diapositivas con esculturas de estos artistas, especialmente aquellas que representan el erotismo y el amor, y aquellas en el que cada uno esculpe al otro.

Presente las diapositivas, comenten la técnica, la expresión, el motivo de cada obra y las emociones que les suscitan.

Conversen sobre su vida y su relación amorosa. ¿Cómo se conjugaron en ellos la pasión, el arte, los celos y la rivalidad?