De 10 en 10, antídoto Covid19: quédate en casa leyendo (parte 2 de 4)

Pablo del Ángel Vidal Retomamos la invitación a la lectura por la aciaga circunstancia del confinamiento. Toca el turno, de 10 en 10, a los géneros de ensayo, cuento, teatro y poesía. Aquí se demanda más atención. Como maestro universitario, enfrenté el dilema entre la obligación y el placer de leer. Reportes rutinarios matan la lectura. Ese fue mi punto de ruptura con la enseñanza tradicional. Cuando encargaba lecturas, además de la bibliografía de rigor, añadía libros con disfrute desde el ángulo del lector a secas (no especializado) y que se relacionasen en algún punto con la temática de la materia. Como mi campo es la comunicación, siempre encontré puentes hacia la literatura y la reflexión (más amplia) en torno a la condición humana. De cualquier modo, un equívoco a eliminar es la destreza profesional del convocante. El lector puede buscar otras listas. Lo importante es que disfrute nuevas lecturas –si quiere- que le ayudarán contra la ansiedad de la reclusión.

Cuenta Umberto Eco que, cuando algún periodista visitaba su casa, había asombro por las habitaciones llenas de libros. “¿Ha leído todos estos libros?”, era pregunta ineludible. Eco, ante esa eventualidad, respondía: “Más, muchos más”. Así se terminaban las preguntas (sobre libros), en las entrevistas que concedía el astuto sabio italiano.

INVENCIÓN DEL YO, VAGABUNDEOS DEL PENSAR

El ensayo nació desde la libertad del pensamiento: “errabundo, sinuoso como la serpiente” (Chesterton). Se opuso a la estructura del Tratado Medieval, que con un formato de pasos a seguir encorsetaba el pensamiento. El Tratado, incluso el de gran valor filosófico y científico, mostraba rigidez en la exposición y comprobación de ideas. La tesis debía desarrollarse siempre bajo rutas inamovibles.

Con el ensayo, que retoma meditaciones en estilo epistolar, Michel de Montaigne y Francis Bacon (fundadores insuperables) plasmaron su ‘yo’ a través de percepciones, intuiciones y opiniones, todo filtrado desde su pasión por la lectura y la vida. “¿Qué sé?”, fue el pilar que sostuvo al ensayo.

Otro elemento clave fue la digresión, razonamiento paralelo que se sale del tema central, viaja por su cuenta, abre ventanas, se extravía con imaginación y, finalmente, retorna al hilo del discurso. Expedición desde la libertad, para relacionar temas. Todavía esa libertad relacional define la categoría del buen ensayo. Introspección que se comparte, con la regla no escrita de mostrar alegría, ironía y humildad, en el examen del mundo.

Van los 10 libros de Ensayo:

-Ensayos, Michel de Montaigne (Francia).

-Ensayos, Francis Bacon (Inglaterra).

-La cólera de las rosas y otros ensayos, Gilbert K. Chesterton (Inglaterra).

-Hombres representativos. Ralph Emerson (EEUU).

-De los espejos y otros ensayos, Umberto Eco (Italia).

-Otras inquisiciones, Jorge Luis Borges (Argentina).

-La conciencia de las palabras, Elías Canetti (Bulgaria/Alemania).

-Los libros que nunca he escrito, George Steiner (Francia/EEUU).

-Experimentos con la verdad, Paul Auster (EEUU).

-El secreto del universo y otros ensayos, Isaac Asimov (Rusia/EEUU).

ORFEBRERÍA LITERARIA

Los libros de cuentos se disfrutan igual que una buena novela o un buen libro de ensayos. La exactitud, la extrañeza y la belleza se dan la mano. Una voz solitaria emprende una aventura que debe tener todo en su lugar. Dice Truman Capote que “un buen cuento se puede echar a perder por un signo de puntuación”. Así o más detallista.

Hay recopilaciones memorables del género: Antología de la literatura fantástica (Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo), Lo fugitivo permanece: antología del cuento mexicano (Carlos Monsiváis); El libro de la imaginación (Edmundo Valadés); La voz solitaria (Flann O´connery); El cuento hispanoamericano (Seymour Menton). Aquí recomendamos 10 libros de cuentos de un solo autor.

-La dama del perrito y otros cuentos, Anton Chéjov.

-La mesa limón, Julian Barnes.

-Apuntes del álbum del cazador, Iván Turgueniev.

-Caballería Roja, Isaak Babel.

-El agujero en la pared y otros cuentos, Rubem Fonseca.

-Colinas como elefantes blancos y otros cuentos, Ernest Hemingway.

-Ojos de perro azul, Gabriel García Márquez.

-De qué hablamos cuando hablamos de amor, Raymond Carver.

-Aquí yace el Wub, cuentos completos (tomo I), Philip K. Dick.

-Ficciones, Jorge Luis Borges.

SOMBRAS SUELE VESTIR, DE BULTO BELLO

El teatro, imaginación encarnada, gozó en alguna época del mismo impacto que ahora es privilegio del cine. Es lamentable que, como ejercicio lúdico reflexivo, las obras de teatro desaparezcan de las escuelas. El esfuerzo de empatía, de imaginación presencial, forman a las personas en terrenos ignotos para las nuevas tecnologías. Como los grandes paquidermos y la selva tropical, la paulatina extinción de los montajes teatrales es pérdida planetaria.

De todos modos, el teatro leído sobrevivirá. Aquí van 10 obras imperecederas que revitalizan el espíritu humano.

-Seis personajes en busca de autor, Luigi Pirandello (Italia).

-Fin de partida, Samuel Beckett (Irlanda).

-Las ranas, Aristófanes (Grecia).

-Elektra, Sófocles (Grecia).

-Castigo sin Venganza, Lope de Vega (España).

-El amante, Harold Pinter (Inglaterra).

-La tempestad, William Shakespeare (Inglaterra).

-Hedda Gabler, Henrik Ibsen (Noruega).

-El rinoceronte, Eugene Ionesco (Francia).

-La vida es sueño, Pedro Calderón de la Barca.

LA EXPRESIÓN CORTA DE UN DESEO LARGO

Un poema es, sobre todo, el desarrollo melodioso de una imagen obsesiva. Los sonidos importan más que la presentación racional de una idea. De este modo, leer poesía entraña una dificultad considerable. Y la traducción presenta retos cognitivos que quitan el sueño.

Aunque he aprendido a disfrutar de la poesía, no creo ser lector idóneo de este género que en la subjetividad sublime encuentra su expresividad máxima. Pero no podían faltar, en esta invitación a la lectura, 10 libros de Poesía que son oro molido: belleza del lenguaje que rastrea obsesiones metafísicas.

-Bufalo Bill ha muerto, e.e. cummings (firmaba en minúsculas, EEUU).

-Al norte del futuro, Paul Celan (Alemania).

-Zibaldone, Giacomo Leopardi (Italia)

-La estación violenta, Octavio Paz (México).

-La balada del anciano marinero, Samuel Taylor Coleridge (Inglaterra).

-Poesía completa, Emily Dickinson (EEUU).

-Hojas de hierba, Walt Whitman (EEUU).

-Trilce, César Vallejo (Perú).

-Azul, Rubén Darío (Nicaragua).

-Altazor, Vicente Huidobro (Chile).

En la próxima entrega de, 10 en 10 tendrá sugerencias de Novela histórica, Novela de aventuras, Crítica literaria y Filosofía. Mientras tanto, de nuevo: quédese en casa, lea, disfrute del vuelo de palabras y esté pendiente de su vida.