

Influencia y presencia de los mitos en mi obra literaria: Cuaderno mediterráneo. Historias, mitos y leyendas

Influencia y presencia de los mitos en mi obra literaria: Cuaderno mediterráneo. Historias, mitos y leyendas

Basilio Rodríguez Cañada,

Presidente del Grupo editorial Sial Pigmalión y

del PEN Club Español

Basilio@basilio.es

Biografía

Editor, escritor, poeta, profesor y gestor cultural. Autor de numerosas obras de poesía, narrativa y ensayo. Ha editado más de 1.900 libros de todos los géneros. Profesor invitado en Universidades de Europa, África y América. Conferenciante habitual en más de una veintena de países.

Introducción

Señoras y señores, queridos amigos, muy buenos días.

Es preceptivo comenzar con el capítulo obligado de los agradecimientos.

En primer lugar, a la Asociación de Hispanistas de Egipto, representada en este acto por su presidenta, D.ª Nagwa Gamal Mehrez, profesora de la Universidad de Ain Shams y artífice de este congreso, a quien agradezco de veras su invitación, rogándole que haga extensivo mi agradecimiento a los demás directivos y socios de dicha asociación.

A los componentes de esta primera sesión y a todos ustedes que nos obsequian con tu tiempo y atención.

Candil n. 21-2021, pps 13-20

Igualmente, es preciso dedicar un merecido recuerdo y todo mi agradecimiento a las dos personas que desde el principio me apoyaron incondicionalmente en la escritura de mi último libro publicado, *Cuaderno mediterráneo. Historias, mitos y leyendas*, que me sirve para vertebrar y estructurar mi ponencia en este congreso, y que me han obsequiado con un excelente prólogo y un magnífico epílogo, me refiero al profesor tunecino Ridha Mami y a la escritora venezolana-estadounidense Nery Santos Gómez.

El Dr. Ridha Mami, catedrático de la Universidad de La Manouba de Túnez, es presidente de la Asociación de Hispanistas Árabes, traductor, ensayista y poeta, con él mantengo una amistad fraternal y una fructífera colaboración desde hace más de veinte años, y juntos hemos transitado muchos de los lugares que describo en el libro, permitiéndome conocer *in situ* alguno de los mitos que representan y describen mi itinerario personal y literario, configurando mi personalidad. Gracias, Ridha, por tu estudio introductorio a esta obra, que es un tributo y reconocimiento a nuestra sincera y profunda amistad como bien imperecedero. Aún nos quedan muchos viajes que realizar y múltiples tareas que emprender hombro con hombro.

El otro espejo en el que se refleja este *Cuaderno mediterráneo* es el precioso epílogo de la escritora Nery Santos Gómez, sin duda alguna, una de las voces más personales del actual panorama literario hispanoamericano, autora de una notable colección de cuentos, publicados en varios libros, que podrían estar a la altura de los escritos por los autores más reconocidos de la literatura en español. En varios viajes por distintas latitudes conoció esos mitos de los que hablo en el libro y que se han convertido en temáticas compartidas. Tenemos la fortuna de que nos acompañe y participe en este congreso.

LOS MITOS

Un mito (del griego *μῦθος*, *mythos*, «relato», «cuento») es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres extraordinarios o sobrenaturales.

Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son considerados historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina mitología.

Se trata de explicar el origen de la vida, de acuerdo a cada cultura, con personajes como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que buscan dar una explicación a un hecho o fenómeno.

Desde las culturas más primitivas hasta la actualidad, el hombre ha intentado buscar respuesta a todas aquellas preguntas a las que su entorno más cotidiano no daba solución. Así, la muerte, el amor, la belleza, el odio, la amistad, las guerras, la enfermedad, etc., aparecen reflejadas en los mitos y leyendas mitológicas, de distintas partes del mundo.

Los mitos nos permiten comprender cómo cada cultura explica el mundo que le rodea y cómo existen conceptos universales.

La mayor parte de los mitos tienen un sentido y naturaleza religiosos, pero ayudan, sobre todo, a explicar los comportamientos y la psicología humana.

Por todo ello, los mitos pueden servirnos de inspiración en la toma de decisiones complicadas o a la hora de hacer balance vital.

Los mitos tienen la función de configurar personalidades literarias y artísticas del mundo contemporáneo.

La utilización constante de la mitología en la creación de obras literarias, de ficción, ha resultado valiosa por su potencial de infinitos

significados. Naturalmente, las creaciones planificadas y estructuradas con mitos resultan sumamente laboriosas para los creadores, difíciles para algunos lectores e impenetrables para otros. Los mitos se convierten en material intrincado cuando los ambientes exóticos, las alusiones extrañas y los problemas filosóficos se mezclan. La ficción, irónicamente, requiere así bastante investigación para poder penetrar su sentido exacto. Esto impone un reto fuerte para la crítica que intente ofrecer un significado totalizante.

El mito confiere un carácter enigmático al lenguaje, el cual, después de ser superado por el lector, constituye la gracia, la ilusión, la fantasía agradable de la prosa poética y de la poesía épica.

A veces, los mitos trascienden el carácter particular de cada cultura o pueblo para pasar a ser universalistas.

El mito puede ser utilizado para configurar una realidad profunda y auténtica, basada más en lo afectivo que en lo racional, con el fin de revelar el sentido elevado, hondo, exacto y sagrado de la vida. Así los elementos míticos adquieren un carácter dialéctico frente a la crítica de la vida capitalista, acomodada, burguesa, consumista y de los males sociales que aquejan a la humanidad.

Porque los mitos son historias ficticias que ilustran la verdad de nuestra realidad cotidiana y tienen una misión regeneradora de la historia, elevándose a una categoría filosófica.

Es posible que por esta razón, como afirmaba el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, los autores más relevantes de la historia de la literatura han abordado el tema mitológico en sus obras.

LOS MITOS EN MI OBRA LITERARIA

Los mitos y su simbología aparecen en mi obra desde las primeras publicaciones y han sido una temática constante hasta mis más recientes creaciones.

Así pues, las leyendas y mitos clásicos estructuran y justifican *Cuaderno mediterráneo*, aportando mi particular interpretación de la mitología clásica griega y romana.

Los mitos representan los deseos y las pasiones de los hombres: el poder, la clarividencia, la sexualidad, la fama, el prestigio, la intuición, la seducción, las riquezas, el conocimiento o inteligencia inmanente, la belleza, la juventud, la destreza, la experiencia y la trascendencia.

Con los mitos podemos narrar con detalle la historia de la humanidad. Representan el ideal humano de perfección. Pero, también ponen de manifiesto nuestras más íntimas contradicciones, al igual que nuestras debilidades.

Por este motivo, creamos a las deidades, como idealización de la perfección, a las que adoramos y en las que nos proyectamos, para olvidar que simplemente somos un mero intento de sublimar nuestros sueños de grandeza, apenas un proyecto frustrado o inconcluso.

Dedicamos toda nuestra existencia a justificar los errores y fracasos que, sin darnos cuenta, son los que nos hacen realmente humanos.

Y, en última instancia, buscamos la comprensión y el perdón de nuestros respectivos dioses. Porque nos cuesta entender nuestros múltiples desvaríos y aceptar nuestras limitaciones.

Así surge el concepto de pecado, como falta de fe en el destino de perfección y superación que nos hemos marcado.

Y, para justificar o compensar este enorme fallo estructural, inventamos el perdón y la redención de nuestros fallos y culpas. Es decir, de nuestra naturaleza humana e imperfecta. Lo que nos permite volver a intentar emular a los dioses que adoramos.

Quizá, porque los dioses no dejan de ser mitos. Y a los mitos los hemos idealizado hasta deificarlos. O, al menos, ignoramos si son de naturaleza humana o divina. Y confundimos a unos y otros.

Por lo que, en consecuencia, siempre volvemos a recomenzar: los mitos representan los deseos y las pasiones de los hombres...

Y *Cuaderno mediterráneo* es un breve compendio de mi particular panteón mitológico, que alberga o representa la topografía literaria de mis deseos y pasiones humanas. O, lo que es lo mismo, los grandes temas de mi obra: el amor, el viaje y la búsqueda (interior o introspectiva y la externa o geográfica) y la muerte, la última etapa de nuestro particular viaje, nuestro fin inexorable, la única certeza con la que nacemos. Temas universales que son también mis referentes culturales como lector, reflejados en las numerosas citas de obras y autores que jalonan el libro. Porque la mayor parte de los autores más significativos y relevantes de la literatura han abordado el tema mitológico en sus obras. Y muchos de los cuales han alimentado mi afán viajero y mi vocación literaria.

Ojalá se vean ustedes también reflejados en alguno de los diversos mitos que aparecen entre las páginas de este libro, que, de esta manera, convertirá su lectura en un fantástico viaje compartido. Yo les ofrezco la brújula que les ayude a domeñar la rosa de los vientos, ustedes deciden el itinerario y las metas que deseen alcanzar.

Por todo lo expuesto anteriormente, no sería desacertado afirmar que *Cuaderno mediterráneo* configura, en buena medida, mi personalidad literaria y artística. Y, muy probablemente, a través de los mitos que

desfilan por estas páginas, es posible que esté intentando mostrar o explicar mi particular concepción cosmogónica y, más concretamente, de mi propio mundo interior y de la sociedad occidental de la que formo parte.

De tal manera, que el mito de Pigmalión y Galatea trasluce mi ideario personal y creativo desde tiempo atrás: busquemos la belleza, la armonía y la grandeza de la obra bien realizada. Y si no hallamos aquello que necesitamos para inspirarnos o crecer, atrevámonos a construirlo, a forjarlo, a cincelarlo con nuestras propias manos. La percepción artística o literaria es un don que estamos obligados a desarrollar para construir entre todos un mundo más benigno, justo, humano, culto y armonioso.

Ulises u Odiseo, uno de los mitos más complejos y más humano de cuantos nos legó la Antigüedad griega, representa el doble viaje: el de la búsqueda interna para descifrar nuestra propia alma y el externo, social o compartido, con los imposibles y contradicciones que intentamos justificar y explicar.

Ulises es el hombre que alcanza la gloria codeándose con los dioses, casi de igual a igual. Pero, consciente de su finitud y de su destino, termina regresando a su patria, a su hogar y a sus raíces, porque si todo ello es un hombre perdido.

Y qué decir de la reina Elisa Dido, la fundadora de Cartago, o del gran Alejandro Magno, dos figuras históricas, que vivieron realmente, pero que traspasaron los límites de historia para permanecer en el imaginario común como mitos literarios.

Ambos fundaron ciudades, reinos, nuevos mundos, pero en su propio fuero interno no consiguieron ser dichosos ni se sintieron realizados jamás, porque debieron renunciar a la dicha de una existencia sencilla para encarnar a míticos personajes que fueron a un tiempo adorados y enviados,

hasta terminar pereciendo por los deseos y anhelos insatisfechos de los demás.

Finalizo haciendo mías las palabras del escritor mexicano Carlos Fuentes:

“La palabra del origen es el mito: primer nombre del hogar, los antepasados y las tumbas. Es la palabra de la permanencia. La palabra del movimiento es la épica que nos arroja al mundo, al viaje, al otro.”

Que disfruten las historias, mitos y leyendas que atesora este *Cuaderno mediterráneo*, quizá les ayuden a descubrirse a ustedes mismos.

Que así sea.

Muchas gracias.