

20
29

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS



La máscara, la imaginación y el artista en Seven Gothic Tales

T E S I S I N A
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADA EN LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS
(LETRAS INGLESAS)
P R E S E N T A
VICTORIA EUGENIA ZAMUDIO JASSO
ASESORA; LIC. CLAUDIA LUCOTTI

MEXICO, D. F.

1996

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



"La máscara, la imaginación y el artista en *Seven Gothic Tales*"

Indice

	Páginas
Nota	1
Introducción	2-3
Capítulo I. "La filosofía de la máscara"	4-12
Notas	13
Capítulo II. "La imaginación y el artista".....	14-27
Notas.....	28
Capítulo III. " <u>Seven Gothic Tales</u> y su época"	29-37
Notas	38
Bibliografía	39

Nota

En el presente trabajo, se utilizó un modelo al que recurren los críticos literarios que han tratado la obra de Isak Dinesen al hablar sobre sus libros. De este modo, cada vez que se menciona un cuento de la autora se hace referencia a la colección en la cual aparece usando las siguientes abreviaturas:

SGT : Seven Gothic Tales

WT : Winter Tales

LT : Last Tales.

Introducción

En sus obras, Isak Dinesen (Karen Blixen, 1885-1962) plasmó una serie de ideas y teorías relacionadas con el ser humano y el arte que en sí mismas forman una filosofía de la vida muy personal. A través de sus libros de cuentos y de Out of Africa, la autora nos presenta historias, personajes y situaciones que se desarrollan para dar forma a un complejo sistema de pensamiento que se podría resumir en tres conceptos básicos: la máscara, la imaginación y el artista.

En el presente trabajo, se verá cómo estos tres temas se relacionan entre sí para determinar y construir la base de la teoría de Isak Dinesen sobre el arte y su posición ante el ser humano. Al mismo tiempo, se verá cómo, a pesar de las críticas a su obra, dicha filosofía resulta importante por su actualidad. La máscara, el elemento del cual se parte, es un concepto a la vez teatral y psicológico. Está relacionado con la adopción de un papel diferente al de la vida real. La máscara representa una nueva vida que el ser humano elige para alejarse de la realidad y conocerse a sí mismo. Le da la posibilidad de hacer uso de su libre albedrío para escoger su propia vida y su destino y de esta manera crear nuevas realidades para sí.

La utilización de una máscara sólo es posible por medio de la imaginación, elemento indispensable para crear. Un ser humano, al tener imaginación y usarla sin límite, puede ser capaz de crear vida tanto para él como para los otros. Si además traslada las vidas que crea a una obra, se convierte en un artista, el personaje

más importante en la filosofía de Isak Dinesen por ser el más cercano a Dios.

De este modo, se ha dividido el presente trabajo en tres capítulos en los cuales se tocan cada uno de los conceptos anteriormente mencionados para ver cómo se entrelazan entre sí para dar forma a la filosofía que Isak Dinesen crea sobre el ser humano y el artista. El primer capítulo, pues, se centra en la idea de la máscara. Se tomará en cuenta lo que ésta significa, cómo se le considera y su relación con la capacidad imaginativa del individuo.

En el segundo capítulo se tratan los conceptos de la imaginación y el artista. Se hablará sobre la importancia que la escritora le da a la imaginación y el papel que ésta tiene en el individuo. La manera en que los dos primeros conceptos se unen para dar forma al tercero deriva en un sistema filosófico sobre lo que el artista es, o debe ser, y sobre la creación artística en general.

Por último, se ve cómo esta filosofía, personal y compleja, expresada sobre todo en el libro *Seven Gothic Tales*, a pesar de las críticas que en un principio se le hicieron, puede ser importante en la actualidad ya que pone especial énfasis en el individuo, sus capacidades, su lugar y su función en el mundo. De esta manera, el objetivo del presente trabajo es plantear los conceptos de máscara, imaginación y artista bajo la perspectiva de Isak Dinesen así como la relación entre estos elementos para la elaboración de un modo particular de pensar.

La filosofía de la máscara

El mundo teatral era parte muy importante en la vida de Isak Dinesen (1). Como reflejo de esto, en sus cuentos podemos encontrar, en mayor o menor grado, elementos relacionados con él. En primera instancia, podemos mencionar que una gran parte de sus cuentos se desarrolla en lugares cerrados y fijos. Una vez ahí, los personajes sólo se limitan a 'actuar', a moverse, pero sobre todo, a hablar. Así, tenemos que en "The Monkey" (SGT), se ven principalmente el despacho de la priora y la casa de Athena, en "The Supper at Elsinore" (SGT), un cuarto en la casa de las hermanas De Conick y en "The Deluge at Norderney" (SGT), es un henil el que se convierte en "the backdrop for the stage in which the characters move" (2). Este es uno de los elementos teatrales que se dan en los cuentos de Isak Dinesen pues en muchas ocasiones, los personajes parecen estar sobre un escenario y, como en la mayoría de las obras de teatro, es más importante lo que dicen y no lo que hacen, es decir, sus diálogos y sus narraciones son más relevantes que sus acciones físicas.

Por otra parte, una gran mayoría de los personajes en los cuentos de Isak Dinesen son artistas o están, de alguna forma, relacionados con el arte; Pellegrina Leoni y Emmanuele ("The Dreamers" (SGT) y "Echoes" (LT)) y Jonathan Maersk ("The Deluge at Norderney" (SGT)) son cantantes; Leónidas y Angelo ("The Cloak" (LT)) son escultores; Mira Jama ("The Dreamers" (SGT)), Count Seraphina ("The Deluge at Norderney" (SGT)) y Charlie Despard ("The Young Man with the Carnation" y "A Consolatory Tale" (WT)) son escritores o poetas; Kaspersen ("The Deluge at Norderney" (SGT)) es

actor. Encontramos también actrices, bailarinas y directores de teatro, entre otros. Además, muchas de las figuras que aparecen son personas, artistas que realmente existieron como por ejemplo, Henrik Ibsen en "The Pearls" (WT) o Johannes Ewald (poeta danés) en "Converse at Night in Copenhagen" (LT). Este tipo de elementos se entrelazan en sus cuentos para dar al teatro, al arte y al artista una gran importancia dentro de su obra.

En *Seven Gothic Tales*, dos de los personajes más relacionados con el teatro son Boris en "The Monkey" (SGT) de quien su "deepest and truest thing[.]is his love for the stage" (3) y Kasparson en "The Deluge at Norderney" (SGT) quien "is by profession an actor and plays his role to the hilt" (4). Aunque, de hecho, se puede decir que todos sus personajes son un poco actores ya que "they act as if they were on stage, plucking quotations out of the air in order to define their roles" (5).

Por otro lado, los personajes de sus cuentos casi siempre terminan por conocer, o reconocer, que, en realidad, sólo han sido actores en una comedia, o tragedia, escrita por Dios, por ejemplo, en "The Roads around Pisa" (SGT), "Sorrow-Acre" (WT), "Alkmene" (WT) y "The Invincible Slave-Owners" (WT). En ellos por lo menos un personaje ha llegado a saber, a veces como una repentina revelación, que "they are playing in some kind of story or drama." (6).

En algunas ocasiones, la descripción de la fisonomía de los personajes de Isak Dinesen no parece muy alejada de la de un disfraz o una máscara puesto que en todo momento se exageran sus rasgos y sus gestos, como en "The Monkey" (SGT) donde Athena le

hace pensar a Boris en la "giant's daughter" (7) o en "The Deluge at Norderney" (SGT) donde se menciona varias veces la "proud big nose" (8) de Miss Malin. Además, los personajes de sus cuentos se van transformando de acuerdo con lo que su papel les exige. Así, encontramos cambios de clase social (en "A Consolatory Tale" (WT), un príncipe oriental se disfraza de limosnero y en "The Invincible Slave-Owners" (WT), Mizzi y Lotti se turnan actuando una de sirvienta y la otra de aristócrata); cambios de sexo (en "The Deluge at Norderney" (SGT), Celypso es tratada como hombre y en "The Roads Round Pisa" (SGT), Augustus confunde a la vieja señora con un hombre); e incluso seres humanos se transforman en animales (la priora en "The Monkey"(SGT)).

Sin embargo, no sólo se da un cambio de "máscara" en el aspecto físico, puesto que los personajes de sus cuentos, sobre todo los de "The Dreamers" (SGT) y "The Deluge at Norderney" (SGT), también cambian de máscara en el aspecto psicológico. En psicología, se llama máscara al "papel que desempeña una persona [y] que usa no sólo para los demás sino también para sí misma" (9). Es decir, la máscara es la conducta que alguien adopta al asumir un rol, entendiéndolo por rol una actitud determinada adoptada socialmente.

Isak Dinesen es, como muchos lo dicen, "an artist of the mask" (10). Esto se ve reflejado tanto en sus cuentos donde sus personajes están constantemente "playing roles, donning and doffing masks" (11) como en su obra *Out of Africa* donde los habitantes del país aparecen siendo como ella "artists of the mask":

they (the natives) used a grotesque
humorous fantasy to lead us on the wrong
track[.]the natives were great in the
art of mimicry (12)

De esta manera, en varios de los cuentos de Isak Dinesen podemos ver el desarrollo de una especie de 'filosofía' relacionada con este aspecto de la máscara. La llamo filosofía porque implica una serie de ideas muy ligadas entre sí y que, al final, forman una manera particular de ver la vida. A través de esta 'filosofía de la máscara', Isak Dinesen nos habla de la posibilidad que tiene el individuo de improvisar "the details of his individual life, of playing his part" (13) en el mundo.

En "The Dreamers" (SGT), por ejemplo, la cantante de ópera Pellegrina Leoni pierde la voz después de un incendio en el teatro donde actuaba. Por ello, se ve obligada a dejar de cantar y actuar, actividades que le permitían ser un personaje distinto cada día en su imaginación y la de los espectadores. Se ve así enfrentada a una vida poco satisfactoria, una realidad en la que ella ya no podía ser más que una sola persona. En ese momento decide liberarse de esa existencia y su vida se convierte en un cambio constante de máscaras, sin un destino definitivo. Así, tres hombres la conocen con tres 'máscaras' diferentes: la de una prostituta, la de una revolucionaria y la de una casi-santa. Cambiando de máscara y de persona, evitará pensar demasiado en una sola identidad. Su vida se llenará de diversión y experiencias excitantes:

I feel [...] that all people in the world
ought to be, each of them, more than one
[...] (so) they would have a little fun (14)

Al ser más de una persona, al adoptar diferentes personalidades, el ser humano puede cambiar de una a otra cuando esté insatisfecho con la primera. De este modo, evitará aburrirse, caer en la rutina y

entonces la vida será mejor y más divertida.

Pellegrina muere en el momento en que se descubre que detrás de las tres distintas máscaras está una sola persona y por eso se ve obligada a quitárselas y volver a ser la misma para ella y los demás, es decir, volver a la realidad de la cual había escapado. De este modo, se ve que la máscara es, junto con los sueños y la ilusión, un producto de la imaginación para ocultar una realidad insípida y dolorosa, es decir, una existencia sin emociones ni cambios. Al usar una máscara, la vida adquiere su verdadero significado. Por eso es, junto con la imaginación, lo que hace que uno verdaderamente exista: "Probably it was, altogether, his lack of imagination which prevented him [Frederik Hohenemser, el personaje principal] from existing" (15). Sólo con imaginación y una máscara, la vida puede tornarse emocionante y, por lo tanto, satisfactoria al transformar la existencia en algo real.

Sin embargo, es en "The Deluge at Norderney" (SGT) donde se puede ver con mayor detalle el desarrollo de esta 'filosofía de la máscara'. Todos los personajes de este cuento "have had a personae imposed upon them by others" (16). La sociedad que los rodea les impuso un rol, un papel que ellos rechazaron al no dárselos la libertad de escoger la vida que querían llevar. Calypso ha sido educada como hombre por su padrino Count Seraphina y Jonathan se ve convertido, contra su voluntad, en un personaje de moda, Kasparson se ve obligado a desempeñar el papel del 'valet' del Cardenal y Miss Malin es forzada a presentarse ante los demás como una mujer virtuosa. Todos ellos se niegan por alguna razón a cumplir con su papel y por eso deciden, de una manera u otra, cambiarlo. Calypso y Jonathan lo hacen huyendo de la sociedad que les impuso ese rol.

Kasparson y Miss Malin van más allá y prefieren adoptar otro. Así, el primero aparece ante la sociedad como el cardenal Von Sehestedt y la segunda, en su imaginación, se convierte en una gran pecadora:

her mind had for some years been confused
for she, who was a lady of the strictest
virtue, believed herself to be one of the
great female sinners of her time. (17)

Utilizar una máscara, adoptar un rol en la vida y 'actuarlo' hasta sus últimas consecuencias le permite al individuo "to play out your unrealized potentialities" (18). Por medio de la máscara uno se ve en la posibilidad de descubrir lo que en verdad es capaz de realizar:

you do not find out who you are by
introspection, by looking into a mirror
but by putting on a mask and engaging in
an action with intensity. (19)

La máscara se convierte en el "motor" que impulsa a actuar y así sacar lo que cada uno tiene en su interior.

La máscara, el rol que se asuma, es también una manera de conocerse a sí mismo pues de alguna manera representa esa parte que hasta el momento se encontraba en el inconsciente. Por eso, en última instancia, la imaginación nos permite a través de la máscara descubrir la verdad última, ayuda a "revelar la realidad enmascarada" (20). A esto se refiere el personaje de Kasparson cuando dice: "By thy mask I shall know thee" (21).

Otro aspecto importante de la filosofía de la máscara es el nivel de conciencia del individuo al asumir un rol, "the relationship between a character's consciousness of his mask and the mask, or role, itself" (22). Por una parte tenemos a Miss Malin, que asume su máscara de pecadora de manera un tanto inconsciente, como producto de una supuesta locura. Aquí cabría

preguntarse hasta qué punto fue inconsciente la adopción de ese rol ya que "it sometimes seemed open to doubt whether she was not mad by her own choice"(23). Kasparson, por otro lado, toma el papel del cardenal de manera totalmente consciente, después de matarlo. El escoge ese papel y lo representa hasta el último momento.

De este modo, la filosofía de la máscara implica que cada uno es libre de escoger el papel que uno va a tener en su vida y, una vez hecha la elección, actuarlo o no con imaginación. Uno escoge la máscara que usará a partir de un momento determinado basándose en sus propios deseos, anhelos o intereses, inconscientes o no. Este hecho trae como consecuencia que la vida y el destino cambien. Al depender el futuro de la máscara elegida, uno se convierte en el responsable de lo que suceda a partir de ese momento. El futuro y el destino son cuestiones que uno mismo decide cambiar. Así, al elegir su máscara, cada uno elige lo que será su vida: "the mask is the destiny which man chooses for himself" (24).

El hombre que escoge una máscara y la asume en su vida se acerca de alguna manera a Dios, puede llegar a encontrar la salvación divina "by becoming the self-appointed master of his own destiny"(25). Gracias a la máscara se logran entonces dos cosas: por una parte seguir los más grandes deseos (e instintos), y por otra, acatar el destino que Dios ha dado a cada uno: "all fulfill their destiny by fulfilling their deepest desire" (26). Si la máscara es reflejo de su verdadero ser, de su interior, entonces al usarla el ser humano estará finalmente actuando con honestidad pues de cierta manera estará mostrando a los demás sus instintos y deseos originales. Si Dios lo que buscó al crear al ser humano es

que actuara con la verdad, la mejor manera que éste tiene de hacerlo es utilizando una máscara que le permita sacar lo que tiene en su interior.

Escoger una máscara es, pues, seguir los designios de Dios. Él prefiere que cada uno 'juegue' asumiendo un rol y un destino:

where in all the world did you get the
idea that the Lord wants truth from us? [..]
he knows it already [..] I, on the contrary,
have always held that the Lord has a
penchant for masquerades [..] of all the
monarchs of whom I have heard the one who
came nearest to the true spirit of God was
the Caliph Haroun of Baghdad who, as you
know, had a taste for disguise. (27)

Dios lo que desea es que uno use la imaginación y trate de ocultarle (aunque también, como hemos visto, en última instancia, revelarle) la verdad usando una máscara. Lo que es más, Dios mismo ha usado una máscara ante los hombres "the Lord himself has been masquerading pretty freely at the time when he took on flesh and dwelt among us" (28). Kasparson va incluso más allá cuando dice que el día del juicio final no será "the moment of unveiling of our own poor little attempts at deceit [..] but, on the contrary, that it shall be the hour in which the Almighty God himself lets fall the mask" (29).

Dentro de la filosofía de la máscara Dios es presentado como el más grande 'artista de la máscara', alguien que ama el disfraz, el juego y las bromas. El dios que Isak Dinesen presenta creó al ser humano para que éste llevara una vida entretenida y tuviera un destino satisfactorio. Uno lo logra al utilizar una o varias máscaras que le permitan tener diversión y llevar, al mismo tiempo, una existencia real, verdadera. Esta idea sobre Dios se ve

resumida cuando el personaje de Mira Jama en "The Dreamers"(SGT) dice:

I have been trying for a long time to understand God. Now I have made friends with him. To love him truly you must love change and you must love a joke. These being the true inclinations of His own heart. (30)

En la obra de Isak Dinesen, la máscara no es sólo un recurso físico, psicológico o literario del cual echar mano sino que, como hemos visto, representa una manera de concebir la vida, una filosofía que, además, está íntimamente ligada con su opinión sobre el artista en general y el cuentista en particular. En esta escritora, el término máscara se entrelaza con los de imaginación, artista y cuentista para complementarse.

NOTAS

1. véase E. Johannesson: "Karen Blixen (has) an histrionic personality. She loves the theater and the opera...She has a fondness for the great gesture." The World of Isak Dinesen, p. 60.
2. E. Johannesson. The World of Isak Dinesen, p. 32.
3. I. Dinesen. "The Monkey" en Seven Gothic Tales, p. 101.
4. E. Johannesson. The World of Isak Dinesen, p. 49.
5. Ibid. p. 26.
6. Ibid. p. 69.
7. I. Dinesen. "The Monkey" en Seven Gothic Tales, p.92.
8. I. Dinesen. "The Deluge at Norderney" en Seven Gothic Tales, p. 135.
9. A. Cl. y H. B. English. Diccionario de psicología y psico-análisis, p. 605.
10. E. Johannesson. Op. Cit. p. 52.
11. Ibid. p. 69.
12. K. Blixen. Out of Africa, p. 26.
13. D. Hannah. Isak Dinesen and Karen Blixen. The Mask and the Reality, p. 121.
14. I. Dinesen. "The Dreamers" en Seven Gothic Tales, p. 300
15. Ibid. p. 225.
16. D. Hannah. Op. Cit. p. 160-161.
17. I. Dinesen. "The Deluge at Norderney" en Seven Gothic Tales, p. 120.
18. R. Langbaum. The Gayety of Vision. A Study of Isak Dinesen, p. 60.
19. Ibid. p. 19.
20. C.M. Bowra. La imaginación romántica, p. 25.
21. I. Dinesen. "The Deluge at Norderney" Op. Cit. p. 143.
22. D. Hannah. Op. Cit. p. 159.
23. I. Dinesen. "The Deluge at Norderney" Op. Cit. p. 134.
24. E. Johannesson. Op. Cit. p. 75.
25. D. Hannah. Op. Cit. p. 166.
26. R. Langbaum. Op. Cit. p. 36.
27. I. Dinesen. "The Deluge at Norderney" Op. Cit. p. 141.
28. Ibidem.
29. Ibid. p. 143.
30. I. Dinesen "The Dreamers" en Seven Gothic Tales, p. 308.

La imaginación y el artista

Como hemos visto en el primer capítulo, la máscara y la imaginación son dos conceptos que se relacionan de manera estrecha para formar la concepción sobre la vida que Isak Dinesen refleja en sus obras.

Dentro de esta 'filosofía', la imaginación es un elemento básico. En relación con la máscara, se puede decir que la que se escoge depende únicamente de la capacidad imaginativa de cada uno. Mientras más grande sea ésta, más importante será la máscara que elija utilizar en la vida y, por lo tanto, más importante será su destino y más cerca de Dios estará. Una persona sin imaginación no sabrá elegir una máscara para sí, dejando su destino en manos de otro. Dios quiere que se use la imaginación por medio, sobre todo, de la máscara y por eso, al final, "one shall be judged by his mask, that is, by the range of his imagination" (1).

Tener imaginación es usar una máscara y hacer esto es ocultar una verdad. La imaginación, pues, nos permite alejarnos de una realidad que tal vez nos parezca insípida. Cuando lo que a uno lo rodea no lo llena lo suficiente, cuando uno siente que su vida está vacía y/o lo restringe tiene dos opciones: aceptar esa existencia o liberarse de ella por medio de la imaginación. Así, ésta sirve para enmascarar (ocultar) una realidad vacía y alejarse de ella.

Para esto, la imaginación se vale de los sueños, como Johannesson dice en su libro sobre Isak Dinesen: "our ideals, our dreams are only veils of illusion making life bearable because they mask the essential nothingness of existence" (2). La vida sin imaginación puede

resultar insoportable ya que es ésta la que le da valor, acabando con la insatisfacción que la realidad conlleva.

Sin embargo, como ya mencionamos anteriormente, la imaginación (que se ve reflejada en el uso de la máscara) tiene un doble papel, por una parte oculta y por la otra revela ("Not by the face shall the man be known but by the mask"(3)). Gracias a ella, se enmascara una vida insípida pero se descubre la verdad última sobre el individuo:

...Tenemos atisbos de verdad por medio de la imaginación. Pero los atisbos que tenemos no son verdades acerca del mundo, si puede decirse que son acerca de algo, debe ser acerca de nosotros mismos...(4)

La imaginación oculta la realidad del mundo y revela al mismo tiempo la verdad de cada persona en particular. De este modo, la vida se convierte en un engaño y en una revelación, en mentira si se refiere al mundo en general y en verdad sobre nosotros mismos. Kasparson, el personaje de "The Deluge at Norderney", lo resume diciendo: "There is always something underneath; truth-deceit; truth-deceit!" (5). Con el uso de la imaginación y la máscara surge un constante juego que nos lleva de la verdad a la mentira y viceversa.

Si la imaginación sirve para ocultar una realidad vacía, ofrece a cambio una existencia plena, un mundo con diversión, sueños...una nueva realidad. En este sentido, se puede hablar de dos 'mundos', aquél que la imaginación oculta y aquél que crea. Si el mundo se llena de personas imaginativas (el ideal de Isak Dinesen), si nadie tiene miedo de su propio poder para imaginar y crear máscaras nuevas, vidas nuevas, entonces la realidad primera se esfuma para dar paso a otra, la que es creación de la imaginación.

Así pues, aquellas personas con imaginación crean su propia realidad. Su vida ya no es aquella que libremente quisieron dejar atrás sino una nueva que es producto de su propia capacidad imaginativa. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el personaje de Miss Malin en "The Deluge at Norderney". En el pasado, ella había vivido una realidad que llegó a parecerle insatisfactoria. Entonces, conscientemente o no, decide vivir una nueva dentro de su imaginación. Gracias a ésta toma una máscara y nace a una nueva vida. Ella tenía "an opulent power of imagination" (6) y por ello re-crea su realidad, es decir, vuelve a crear un presente y un pasado para sí misma. La imaginación permite al mismo tiempo la creación y la re-creación de una realidad, hasta llegar al punto en que todo lo que hay se lleva a cabo en la imaginación.

En su estudio sobre Isak Dinesen, Langbaum dice: "The main question in an Isak Dinesen story is not what will happen next but what is happening or what is the meaning of what is happening now" (7). De manera paralela, lo mismo podría decirse en relación con el poder creativo de la imaginación. Si bien, como ya mencionamos, ésta vuelve a crear un pasado, lo hace únicamente para dar significado al presente. La imaginación actúa para modificar el hoy, el ahora y si en un momento dado modifica o re-crea también un pasado (como en el caso de Miss Malin) es sólo como un medio para explicar el presente. El futuro no existe pues el mañana no influye en el hoy. Esto se puede ver, por ejemplo, en el personaje de Pellegrina Leoni en "The Dreamers" (SGT).

Con ayuda de su imaginación, Pellegrina trata de borrar una realidad que no tiene el suficiente significado para ella pues "the phe-

nomena of life were not great enough for her"(8) y así se dedica a crear nuevas personalidades y realidades para sí. Piensa y actúa en relación con la persona que es en un momento determinado (sea cualquiera de sus tres máscaras diferentes: Olalla, Madame Lola o Madame Rosalba), se imagina un pasado que le sirva para explicar cada presente pero en ningún momento piensa en lo que será después. Es decir, cada vez que empieza a involucrarse demasiado con un personaje, a pensar en él y en su futuro, vuelve a usar su imaginación para crearse otro presente y, por supuesto, un pasado adecuado a éste.

La importancia de la imaginación radica en que gracias a ella se pueden lograr sobre todo tres cosas: revelar una verdad acerca de nosotros, crear (pues "puede construir lo que guste a partir de los elementos de que dispone" (9)) y penetrar en el verdadero significado de las cosas. Gracias a la imaginación podemos ver nuestra verdadera naturaleza, es "un poder que crea y revela o que revela a través de la creación" (10). Revela porque es capaz de dilucidar el significado último de las cosas. Si bien en primera instancia la imaginación era un medio para escapar de una realidad insatisfactoria, poco a poco va tomando una importancia mayor al ser la cualidad que le permite al ser humano llevar a cabo cosas y no sólo contemplar la realidad sin cambiarla.

En "The Deluge at Norderney" (SGT), podemos encontrar dos tipos de personajes que sobresalen. Por una parte, están Miss Malin y Kasparson, quienes no sólo rechazan una vida anterior que les fue impuesta sino que además, utilizan su capacidad imaginativa para crearse una nueva realidad. Por otra, están los que, aún sin sentirse plenamente satisfechos con su vida no tienen la suficiente imaginación para

cambiar su existencia. Estos son, por ejemplo, los personajes de Jonathan y Calypso. En los dos casos, ellos se sienten insatisfechos con sus vidas, no aceptan la realidad y a pesar de eso tampoco son capaces de cambiarla. Debido a esto, Jonathan se va convirtiendo en un ser melancólico. Al final, ambos deciden huir pero necesitan que alguien (en este caso Miss Malin y Kasparson) haga algo por ellos. Malin y Kasparson, con su imaginación, los ayudan a crear una nueva realidad, una nueva persona para ellos. Las personas sin imaginación no son capaces de crear una nueva realidad para sí, se quedan atrapados en lo que para ellos es la vida real, la verdad, aunque no los satisfaga, esperando, si este es el caso, que algo (el destino) o alguien haga algo por ellos. Si esto sucede, terminan por aceptar el poder de la imaginación.

Isak Dinesen no se limita sólo a hablar en sus obras sobre lo importante que es la imaginación en la vida y en la creación sino que además lo demuestra. Sus obras son un constante despliegue de recursos imaginativos en todos aspectos. Sus cuentos reflejan un constante "desire to liberate the imagination" (11). Todos ellos se desarrollan en el pasado y en lugares alejados o 'exóticos'. Esto es un recurso que le da una mayor posibilidad de dejarse llevar por hechos alejados a la realidad de su tiempo, permitiendo así que la imaginación corra con más libertad todavía. Si hacemos un recuento de los lugares donde se desarrollan sus historias podemos ver que tanto éstas como el ambiente descrito sirven para crear una atmósfera fantástica. Tenemos, por ejemplo, conventos lúgubres (Cloister Seven en "The Monkey" (SGT)), castillos medievales (Angelshorn en "The Deluge at Norderney"

(SGT)), montañas abruptas (en "The Pearls" (WT)), bosques y molinos antiguos (en "The Caryatids" (LT)), entre otros.

En estos lugares se llevan a cabo historias todavía más fantásticas; los argumentos de los cuentos son por lo general "contrived and improbable" (12). Sus personajes se encuentran en situaciones increíbles, suceden cosas inexplicables. La imaginación no sólo se da en estos aspectos sino que además aumenta a cada momento, podemos ser testigos de cómo sus cuentos "move upward to new levels of imaginative intensity" (13). En "The Deluge at Norderney" (SGT), por ejemplo, las historias contadas dentro de la historia reflejan el progreso de la imaginación, cada historia es más imaginativa y audaz que la anterior y el granero se convierte en el "stage of the free play of the imagination" (14). Así, la historia contada por Jonathan no posee elementos irreales. De hecho, se limita a narrar en detalle su propia historia. La segunda, contada por Miss Malin, contiene ya ciertos elementos que la hacen parecer más fantástica e irreal. La última historia, narrada por Kasparson, narra un episodio completamente imaginario.

Isak Dinesen pues, refleja en sus obras, teórica y prácticamente, la extrema importancia que para ella tiene la imaginación. La máscara es producto de la imaginación e Isak Dinesen establece con ello que cada individuo debe hacer uso de su capacidad imaginativa. Por esta razón, aquellas personas que usan una máscara y hacen que su imaginación produzca algo son las que más se acercan al ideal de Dios. Estas personas son los artistas.

El concepto de Isak Dinesen sobre el artista está muy relacionado con el de la máscara y el de la imaginación. Cuando una persona usa

su poder imaginativo para crear, en ese momento se convierte en un nuevo ser, en un artista. Alguien que no crea por medio de su imaginación no es artista. Un ser humano con imaginación es capaz de, en cualquier momento, ponerse la máscara de artista para crear. Esto se puede ver con claridad en la utilización de pseudónimos. De esta manera, se da un proceso en el cual un ser humano con imaginación puede llegar a convertirse en artista si, además de crear una nueva vida para sí mismo, es capaz de crear nuevos mundos que plasmar en una obra de arte. Así tenemos, por ejemplo, que Isak Dinesen, la artista, es sólo una de las máscaras de Karen Blixen. Ella, a lo largo de su carrera, utilizó un gran número de pseudónimos: Isak Dinesen, Pierre Andrezel, Osceola. Estos nombres son las distintas máscaras de Karen Blixen (15).

El artista es el ser que más se acerca a lo que Dios pide a las personas pues es el que con más pureza usa su imaginación para crear. Dios la usó al crear este mundo, el artista la usa para crear pequeños nuevos mundos en sus obras. Dios es "the greatest mask artist" y los artistas sus "representatives on earth" (16).

Como ya mencionamos anteriormente, al usar la imaginación uno crea, o re-crea, su realidad. La primera 'vida' se oculta o desvanece al momento de empezar a 'vivir' en la imaginación. Se nace así a una nueva vida, a una nueva realidad, producto de la imaginación y eso es lo que hace el artista, vivir en y de ella. Se trata de crear la realidad y no reflejarla como algunos piensan. Por eso, para aquellos que piensan que el artista debe reflejar la realidad de su tiempo, éste resulta ser "a confidence man because he does not mirror reality; he transforms it, or re-creates it, in his imagination" (17).

Sin embargo, para Isak Dinesen es precisamente esa la función del artista, transformar la realidad volviéndola divertida, audaz, llena de imaginación y no reflejar una realidad vacía que, por otra parte, la máscara trata de ocultar. De hecho, aquellos que no son capaces de usar su imaginación para volver a crear no son dignos de ser llamados artistas, solamente imitadores. El artista no debe temer a lo que sus fantasías le dicten, al contrario, debe ser audaz y no poner límites a su imaginación, como dice Kasparson en "The Deluge at Norderney" (SGT) cuando reflexiona sobre la obra creada por Dios:

What an overwhelming lesson to all artists!
Be not afraid of absurdity; do not shrink
from the fantastic. Within a dilemma,
choose the most unheard-of, the most
dangerous, solution. Be brave! Be brave! (18)

Dios utilizó todo su poder imaginativo al crear el mundo. Como Él lo hizo, el artista debe también arriesgarse a hacer uso pleno de toda su capacidad para crear sin tener miedo de parecer poco realista puesto que, mientras más imaginación demuestre, mejor artista será. Si Dios ha usado su imaginación al máximo, los artistas deben hacer lo mismo; el artista es artista porque no teme a sus fantasías. Es por esto que "the greatness of his art depends on the courage and range of his imagination" (19).

El artista vive en su imaginación. Esta le permite crear, dar vida a otras personas y cosas. Alguien sin imaginación en realidad no tiene vida, es hasta cierto punto estéril. La imaginación es lo que hace a las personas vivir. Sin ella no se puede crear un mundo propio, una realidad nueva en la cual el artista ejerce el máximo poder.

Así como Dios reina sobre el mundo que creó, el artista reina sobre su obra, dentro de ella es capaz de hacer y deshacer. En ella,

su imaginación corre libremente y, gracias a esto, todas sus fantasías pueden ser posibles:

The artist projects a world in which all
is possible and over which he has unlimited
power to transform it... (20)

Es este el poder del artista, cambiar el mundo, crear una realidad en la que todo es posible, donde lo lógico (lo racional) desaparece para dar paso a situaciones en las que rige una lógica propia, la de la imaginación del artista. Es esa capacidad creativa e imaginativa, ese poder fabricar mundos, personas, situaciones, paisajes, sonidos... lo que hace que el artista y Dios sean figuras análogas dentro de la concepción de Isak Dinesen. El artista, con su obra, es capaz de ser un dios en pequeño, un ser creador al servicio de su propio creador, Dios. Él es el que, al final, rige, pues "In Isak Dinesen's world, God is the greatest artist because He has the greatest imagination" (21). En sus cuentos, todos los personajes, artistas o no, acaban por darse cuenta de que el poder imaginativo de Dios es más grande que el suyo.

Para Isak Dinesen "life is art and art is life" (22) y esto lo refleja en sus obras. Cada persona y situación, cada instante se puede volver a crear a partir de la imaginación y de este modo cada momento de la vida se convierte en obra de arte. Al mismo tiempo la imaginación hace que cada obra de arte cobre vida. Por ejemplo, en Out of Africa, Isak Dinesen hace de cada anécdota, personaje o paisaje una pequeña obra de arte marcada por su imaginación. Tal vez sea aquí donde Isak Dinesen demuestra lo que dice en su obra ya que Out of Africa no es un recuento de los años que vivió ahí sino una re-

creación de esa realidad vivida en un pasado próximo. A partir de sus experiencias volvió a crear su vida en Africa.

Sin embargo, es en "The Deluge at Norderney" (SGT) donde sintetiza, con uno de sus personajes, su concepto del artista, se trata de Kasparson, el actor, el artista. Para empezar, Kasparson, en su imaginación fabricó una nueva vida para él, una nueva máscara: la del cardenal von Sehestedt, es decir, de todas las máscaras posibles escogió la más audaz, la del hombre a cuyo servicio estaba. Logra que ese proyecto se vuelva una realidad al eliminar al cardenal y asumir su personalidad. Así, crea una nueva vida de acuerdo con lo que su imaginación le dicta. Luego, una vez en el granero, los otros tres personajes se convierten un poco en el público que todo actor necesita para hacer de su representación una obra de arte. Su imaginación y su capacidad lo convierten en un gran artista, algo que Miss Malin reconoce al final. Kasparson es "an artist of his own personality in that he knows what powers he draws upon" (23). Conoce la responsabilidad que lleva hacerse pasar por el cardenal y asume sus consecuencias, es decir, acepta el destino que él mismo eligió. Actuar el papel del cardenal fue su obra maestra, el punto culminante de su poder imaginativo.

Si bien Kasparson mata al cardenal para tomar su papel, lo hace sabiendo que al momento de hacer esto dejará de ser un asesino para convertirse, en espíritu, en un santo y como tal será recordado. Kasparson, o más bien el cardenal, sigue viviendo por mucho tiempo en la mente de las personas. Si el cardenal sigue vivo es gracias a que Kasparson asumió su personalidad y lo recreó. De este modo, si bien

sacrifica al verdadero von Sehestedt, logra que su nombre, la creación del artista (Kasparson) viva para siempre.

La creación artística depende de la imaginación. Uno es artista precisamente porque hace uso de su poder imaginativo para crear. Así pues, dentro de la concepción de Isak Dinesen estos tres términos, imaginación, artista y creación artística están sumamente ligados entre sí, dependen uno de otro para poder definirse. El arte debe apelar a la imaginación de quienes la reciben. Se da así un juego entre el artista y el receptor (espectador, lector) en el que tanto uno como otro hacen uso de su imaginación para participar en la creación. Para que una creación sea arte, debe tener como elemento indispensable la fantasía. Al ser producto de la imaginación del artista, la obra de arte está teñida por ésta y, por lo tanto, es capaz de despertar la imaginación de quien la recibe.

Para Isak Dinesen la creación artística y, específicamente, la creación literaria tiene como mayor exponente al cuentista. Este es, tal vez, el único artista capaz de usar su imaginación con la mayor libertad para crear en su mente situaciones, historias, personajes, lugares, mundos. El/la cuentista tiene la capacidad de mover a sus personajes de la misma manera en que Dios mueve a los seres humanos. El cuento es el medio más indicado para que el artista pueda jugar libremente con su imaginación, su núcleo es la historia que se cuenta y alrededor de la cual se tejen los demás elementos. Si el cuento es tan importante para Isak Dinesen es porque en él siempre hay una historia que la imaginación produjo y que se puede contar, "something that can be told rather than an idea or mood" (24).

Así, para Isak Dinesen, la creación artística, el cuento y la historia son prácticamente inseparables. Dentro de las obras de Isak Dinesen, el cuento que toca muy de cerca todos estos elementos -y que se refiere en especial a la creación literaria femenina- es "The Blank Page".

.Este cuento, que trata de la problemática de la creatividad y la creación femenina, se refiere a cómo la mujer-artista se ve envuelta en una serie de cuestiones determinadas socialmente. Se sabe ya que la mujer a lo largo de la historia se ha visto limitada a hacer lo que las costumbres sociales le han dictado. La sociedad masculina ha disminuido y casi anulado las opciones que la mujer ha tenido; confinándola a una esfera privada. De esta manera, aquellas mujeres que de algún modo han tenido la necesidad de crear o, según Isak Dinesen, de utilizar sin miedo su poder imaginativo para hacer nuevos mundos, nuevas historias y convertirse en artistas-creadoras, han tenido que hacer uso de lo que tienen a la mano (dentro de su limitación a lo privado) para así crear algo nuevo, distinto al "mundo real", o bien, recrearse a sí mismas (25).

En "The Blank Page", la creación femenina toma la forma de cuadros. Se trata de las sábanas utilizadas por diferentes princesas en sus noches de boda. Estas sábanas son enmarcadas y exhibidas, cada una forma una figura que es como un cuento en el que lo más importante es la historia que ahí se narra y sobre cada cuadro-cuento se ubica el nombre de la autora. Sin embargo, en el fondo, todas narran lo mismo "the framed stained sheets imply, then, that all the royal princesses have been framed into telling the same story" (26), una historia determinada por la sociedad y las costumbres.

A pesar de esto, dicha historia resulta nueva porque, en el convento, al ser mostrada, se transforma en una nueva realidad. Las espectadoras ven en cada uno de ellas el símbolo de una historia distinta: "Within the faded markings of the canvases people of some imagination and sensibility may read all the signs of the zodiac (...) or they may there find pictures from their own world of ideas" (27). Cada sábana es al mismo tiempo igual y diferente. Son iguales pues narran la misma historia básica. Son distintas porque dependiendo de la imaginación, adquieren significados distintos. Las sábanas narran, hacen oír voces antes calladas. El hecho de que el medio para escribir estas historias haya sido la sangre (y no la tinta) nos habla de las limitaciones que han obligado a la mujer a utilizar su propio cuerpo para crear.

Sin embargo, en la galería del convento hay una sábana especial, completamente blanca, sin autora, en la cual se reúnen todas las historias. Esta sábana en blanco se presta a innumerables interpretaciones y así estimula la imaginación de los espectadores, convirtiéndose en un rompimiento:

the snow white sheet of the nameless princess
seems to promise a breakthrough into new
beginnings for new stories. (28)

La mujer, para ser una verdadera artista, debe usar su imaginación para llenar esas sábanas (páginas) blancas con sus propias historias.

El hecho de que sea la sábana en blanco la que produzca mayor expectación nos habla de las innumerables posibilidades que la imaginación provoca en el espectador y el artista. Las que la ven pueden imaginar y así crear una cantidad ilimitada de historias e interpretaciones posibles. De este modo, cada una se convierte en artista

pues está usando su propia imaginación creativamente. La cuentista de "The Blank Page" dice: "Where does one read a deeper tale than upon the most perfectly printed page of the most precious book? Upon the blank page" (29). Es la página en blanco la que encierra en si misma la creación artistica pues ante ella cada ser humano con imaginación puede ser capaz de crear su propia obra de arte.

Ante la sábana-página en blanco, la cuentista dice "look at this page and recognize the wisdom of my grandmother and of all the storyteller women" (30). Ellas, las cuentistas, son las que han permitido con su imaginación que la historia siga viva. Ellas han sido capaces de crear a partir de esa página y al final sus creaciones, sus obras, al ser transmitidas traen consigo nuevas historias, nuevas obras de arte.

A lo largo de sus cuentos, Isak Dinesen nos habla de la importancia del poder imaginativo. Para ella, la cualidad más importante del ser humano es precisamente la capacidad ilimitada para imaginar porque gracias a ella puede conocer el verdadero significado de las cosas y, lo principal, con ella puede crear. La imaginación hace al artista. Un ser humano con imaginación es capaz de crear no sólo una nueva realidad para si bajo la forma de una máscara sino tambien nuevos mundos que traduce en sus obras. Para Isak Dinesen, el núcleo de toda creación es una historia, algo que se puede contar, narrar. La imaginación es la que abre nuevas expectativas de creación, sobre todo literaria. El artista, pues, debe contar con la suficiente imaginación para poder crear nuevas alternativas, para ser diferente.

NOTAS

1. E. Johannesson. The World of Isak Dinesen. p. 75.
2. Ibid., p. 115.
3. I. Dinesen. "The Deluge at Norderney" en Seven Gothic Tales.
p. 185.
4. M. Warnock. La imaginación. p. 139.
5. I. Dinesen. Op. Cit., p. 142.
6. Ibid., p. 160.
7. R. Langbaum. The Gavety of Vision. A Study of Isak Dinesen. p. 25.
8. I. Dinesen. "The Dreamers" en Seven Gothic Tales. p. 292.
9. M. Warnock. Op. Cit., p. 19.
10. C.M. Bowra. La imaginación romántica. p. 27.
11. E. Johannesson. Op. Cit., p. 28.
12. Cfr. E. Johannesson. The World of Isak Dinesen. p. 11.
13. R. Langbaum. Op. Cit., p. 58.
14. Ibid., p. 71.
15. Cfr. E. Johannesson. The World of Isak Dinesen. p. 69.
16. E. Johannesson. Op. Cit., p. 52.
17. Ibid., p. 76.
18. I. Dinesen. "The Deluge at Norderney" en Seven Gothic Tales.
p. 167.
19. E. Johannesson. Op. Cit., p. 76.
20. Ibid., pgs. 79-80.
21. Ibid., p. 125.
22. Ibid., p. 69.
23. R. Langbaum. Op. Cit., p. 54.
24. E. Johannesson. Op. Cit., p. 26.
25. Cfr. S. Gubar. "'The Blank Page' and the Issues of Female
Creativity" en Writing and Sexual Difference,
pgs. 77-78.
26. S. Gubar. Op. Cit., p. 82.
27. I. Dinesen. "The Blank Page" en Last Tales. p. 103.
28. S. Gubar. Op. Cit., p. 86.
29. I. Dinesen. "The Blank Page" Op. Cit., p. 100
30. Ibid., p. 104.

Seven Gothic Tales y su época

Cuando *Seven Gothic Tales* fue publicado en Dinamarca, la reacción de la crítica literaria del país fue en gran medida negativa. Aunque el libro venía precedido por el gran éxito que significó su publicación en los Estados Unidos (donde fue muy bien recibido tanto por la crítica como por el público), fue muy criticado en Dinamarca. Fue recibido como algo extraño y lejano a lo que en ese momento se daba en el país, una literatura marcada por el realismo y la crítica social, algo que, evidentemente, *Seven Gothic Tales* no poseía. En ese momento, se cuestionaron un gran número de elementos, por ejemplo, el estilo de la autora, los temas que se trataban en el libro, los medios de que disponía y, por supuesto, el tipo de libro que resultaba. Extrañamente, muchas de estas críticas siguen vigentes en la actualidad y han provocado que la obra de Isak Dinesen se vea relegada en la literatura del presente siglo.

Como ya dijimos, una de las cosas que más se le criticaron se refieren al estilo de la autora, a la manera como trata los temas. Si hacemos un recuento de los adjetivos que los críticos más duros de Isak Dinesen utilizan para referirse a su estilo, encontramos de manera recurrente palabras como "pastiche", "affected", "stylized speech", o bien, "over-refined" (1). Si se compara esta obra con el tipo de lenguaje directo y contundente utilizado por la mayoría de los escritores daneses de la época, estas maneras de describir el estilo de Isak Dinesen podrían tener una cierta base aunque su carga negativa resulte exagerada.

El crítico danés Frederik Schyberg llamó al libro *Seven Gothic Tales* "a brilliant piece of pastiche by a talented but wildly affected authoress" (2). Si bien es cierto que Isak Dinesen utiliza elementos que son característicos de obras de diferentes corrientes literarias (como el romanticismo y la literatura gótica), también es claro que todos estos elementos están ligados entre sí formando una lógica que responde a las necesidades de expresión de la artista. Es decir, la autora no toma elementos de aquí y allá para unirlos sin un motivo claro sino que los que adopta son elementos complementarios que unifican una idea y dan forma y base para el desarrollo del tema. Si se afirma que la manera de escribir de Isak Dinesen se acerca más a la de periodos anteriores, esto se debe a que forma parte de un todo del que la escritora hace uso como medio para expresar su visión, su filosofía de la vida.

Los temas que Isak Dinesen trata en sus libros cubren una amplia gama. Sin embargo, si consideramos la totalidad de sus obras, podremos darnos cuenta de que todos y cada uno de estos temas no se encuentran de forma aislada sino que forman parte de una filosofía sobre el ser humano extremadamente compleja. Como hemos visto, temas como los aquí tratados, la máscara, la imaginación y el artista, aunque separados, se relacionan entre sí de manera muy estrecha formando una concepción personal sobre la creación artística. A su vez, se podría afirmar que el tema de la creación artística es sólo parte de una filosofía que abarca al ser humano en su totalidad y su relación con Dios.

Otro de los motivos por los que la obra de Isak Dinesen se ha visto relegada por la crítica literaria es, a mi modo de ver, que muchas veces se le ha dado el calificativo de anacrónica. Se ha dicho que su obra podría caer dentro de la corriente de la literatura romántica o gótica y el ser llamada romántica cuando se escribe en 1935 no es algo muy elogioso.

A simple vista, Isak Dinesen sí es una escritora romántica ya que muchos de los elementos más sobresalientes de su obra coinciden con algunos de los elementos más importantes de la tradición literaria romántica, por ejemplo, el énfasis que se pone en la imaginación y el individuo. Casi la totalidad de sus cuentos se sitúa en el pasado, entre los siglos XVIII y principios del XIX. A nivel de escenarios, no es raro encontrar antiguos castillos, fortalezas medievales, montañas, bosques, lugares exóticos y solitarios. Incluso muchos de sus personajes podrían ser parte de los llamados "héroes románticos", son seres melancólicos, solos, insatisfechos, misteriosos, (ver al personaje de Jonathan Maersk en "The Deluge at Nordernay"). Estas son sólo algunas de las características propias del romanticismo en la literatura presentes en la obra de Dinesen (3).

Otra de las cosas que podrían llegar a situar a Isak Dinesen dentro de un contexto romántico es sin duda la importancia que le da a la imaginación y a la función primordial de ésta en la creación. Como vimos en el capítulo anterior, la imaginación y todo lo que esto implica es uno de los temas base que conforman la manera en que Isak Dinesen ve a la humanidad. Si tomamos en consideración que el "romantic wit has precisely to do with the

revival of an age...beautiful and stirring to the imagination" (4), entonces *Seven Gothic Tales* tiene efectivamente mucho de romántico ya que, al aparecer en época dominada por la razón y el naturalismo, representa la liberación de la capacidad creadora e imaginativa del ser humano (5). En la obra de Isak Dinesen, la imaginación tiene una doble función, por una parte permite que el individuo actúe de acuerdo con sus deseos y su forma verdadera de ser y por otra sitúa al individuo dentro de un orden social idealizado en el cual los seres humanos logran la perfección al crear. En última instancia, la imaginación sirve no para descubrir o explicar un mundo invisible sino para crear uno nuevo.

El hecho de que ella misma haya llamado a su primer libro *Seven Gothic Tales* podría ser tomado como prueba suficiente del deseo de la autora por retroceder a épocas pasadas. Aunque, como ella misma dijo alguna vez, "When I used the word Gothic, I didn't mean the real Gothic but the imitation of the Gothic" (6). Isak Dinesen toma e imita elementos góticos y románticos para así sentirse libre de imaginar, de crear y poner en práctica su propia capacidad imaginativa, para hablar sobre este elemento que sin duda es uno de los pilares de su filosofía.

Robert Langbaum dice "She (Isak Dinesen) shows herself in her work such an excellent critic of the romantic tradition[.].she sums it up and carries it a step forward" (7). Así pues, Isak Dinesen retoma las características de la literatura romántica y gótica no con el único afán de imitar y recrear un mundo y una corriente ya pasada sino que hace uso de esto para concebir, mostrar y demostrar teorías de una profundidad mayor y que se refieren, en esencia, al

individuo. Si Isak Dinesen no se inscribe dentro de la corriente literaria de su país en esa época (naturalismo, obras psicológicas y sociológicas) es por razones más prácticas que teóricas, lo hace de manera deliberada. Consideraba que al retomar la imaginación, la fantasía y al escoger un fondo con características romántico-góticas era más libre de poder decir lo que quería. En este sentido, lo anteriormente mencionado -el estilo, el fondo literario que rodea y está presente en sus obras- no es el fin que Isak Dinesen persigue sino simple y sencillamente el medio que utiliza para llegar a expresar su verdadero objetivo, que es ofrecer una manera de ver la vida que pone un énfasis especial en el individuo, su capacidad creadora y su libertad para decidir su propio destino. Al mismo tiempo, es una manera de poner en práctica en su obra lo que ella establece en su filosofía al llenarla de elementos fantásticos, imaginativos, alejados de la realidad. Si establece que el ser humano debe hacer uso pleno de su capacidad para imaginar cosas nuevas, ella misma lo demuestra en sus propias creaciones.

Seven Gothic Tales es un libro que cuenta con elementos propios de la literatura romántica. La autora toma algunas de las características principales, las más representativas, de esta corriente literaria de manera tal que se le podría considerar un compendio de elementos románticos, por ejemplo, las descripciones de lugares y personajes, los temas y hasta ciertas ideas (como la importancia dada a la imaginación) que fueron parte de la base de la tradición romántica. El hecho de que Isak Dinesen retome estos elementos a un siglo de distancia le da la posibilidad de comparar,

valorar y jerarquizarlos, tomando los que mejor se adaptaran a sus necesidades de expresión. Hace uso de aquellos medios que resultan más importantes para poder, con base en ellos, dar su propia teoría sobre la vida, la religión, el ser humano y el arte.

El romanticismo, para Isak Dinesen, es sólo el fondo dentro del cual se desenvuelve para expresar con suficiente libertad su deseo de que el individuo considere y asuma la importancia de la imaginación en su propia vida y en la creación artística. El punto que une a Isak Dinesen con el romanticismo es, básicamente, la imaginación.

En Isak Dinesen, la imaginación pues, es importante ya que en ella radica la posibilidad de realizar cosas nuevas. Con ella se forman, en primera instancia, nuevas vidas. Cuando el ser humano imagina una nueva forma de vida para sí mismo al utilizar una máscara está dentro de un proceso creativo y cuando además plasma estas vidas (producto de su imaginación) en una obra, se convierte entonces en un verdadero artista. La teoría de Isak Dinesen sobre la vida (resumida en la filosofía de la máscara) da una gran importancia a las capacidades del individuo. Por sí solo, cada ser puede llegar a convertirse en un artista creador si es capaz de imaginar con libertad y realizar obras nuevas.

Seven Gothic Tales no es un libro que pueda ser tomado como una recopilación de cuentos fantásticos y/o de aventuras a pesar de poseer, en un sentido estricto, todos los elementos que componen a éstos. La manera elaborada de escribirlos -que asemeja a la estructura de las cajas chinas, con cuentos dentro de otros cuentos (técnica utilizada por escritores como Proust, Borges y Barth)- y

que para algunos resulta "sofisticada" y "afectada" es nada más un reflejo de lo que Isak Dinesen expresa por medio de sus cuentos: un sistema filosófico de gran profundidad, personal y complejo (8).

La preocupación que emerge dentro de la obra de Isak Dinesen está relacionada con el ser humano y su posición en el mundo, con Dios y el artista, con el cuentista y su obra. En cada uno de sus cuentos, la autora toma como eje central una -o varias- de estas cuestiones, entrelazándolas y elaborando así teorías y puntos de vista muy desarrollados y muy personales. Por medio de sus obras, Isak Dinesen aborda temas esenciales y es la interpretación y el significado que se le da a éstos donde reside la importancia de la autora. A un primer nivel, los cuentos de Isak Dinesen pueden parecer superficiales o incluso podrían ser leídos sólo con el afán de ver qué pasa después pero de esta manera, uno pierde lo verdaderamente básico de su obra.

Isak Dinesen, pues, crea un sistema de pensamiento propio y lo expresa en sus obras haciendo uso de elementos pasados. Se remonta a épocas anteriores, retoma el poder de la imaginación, la fantasía y los símbolos, en una palabra a tradiciones antiguas para así revalorar y reubicar al individuo dentro del mundo. Vuelve al pasado para explicar su visión del ser humano y dar una pauta del futuro al hablar sobre lo que para ella el individuo debiera ser.

A pesar de que, en apariencia, los cuentos que aparecen en *Seven Gothic Tales* están relacionados sólo con el pasado, en realidad, tienen mucho que ver con el mundo moderno. En vez de mostrar a los lectores contemporáneos lo que su mundo es describiéndolo fielmente, Dinesen lo hace por medio de un método

distinto que podríamos llamar "por contraste". Al situar todos sus cuentos en un pasado, la autora logra que los lectores establezcan un contraste con lo que es su realidad. Así, Dinesen se da a la tarea de evaluar el mundo y los valores que predominan no describiendo éstos sino los que existían en un pasado dejando al lector la tarea de comparar los dos mundos, para así tomar conciencia de lo que es capaz de hacer al poder elegir entre llevar una vida determinada por la sociedad que los rodea y les impone ciertas reglas de ser y comportarse o una que él mismo y su imaginación escojan (9).

Es bueno hacer notar que al igual que la imaginación deja ver la verdad en última instancia, los cuentos también tienen mucho más que ver con la verdad, lo que queda después de haberlos leído, que con un mundo de mentira. Sólo que para llegar a esta verdad, el cuento toma caminos diferentes. En los cuentos de Isak Dinesen, todos los personajes terminan por conocer o descubrir una verdad. Es decir, en determinado momento sufren de un especie de revelación que les hace entender súbitamente la verdad suprema y marca un momento crucial en sus vidas. Esta verdad se refiere a su papel en el mundo y su posición ante Dios, es decir, el individuo debe utilizar su imaginación sin trabas para crear mundos pero tomando en cuenta que por más capacidad imaginativa que tenga nunca podrá igualar a Dios.

De este modo, al igual que muchos escritores de su época, Isak Dinesen recurre a la tradición literaria pasada, la retoma para dar fondo y forma a un punto de vista original y muy personal sobre el ser humano. Por esta razón, a muchos críticos les ha sido difícil

situar su obra dentro de una corriente literaria específica. Sin embargo, lo verdaderamente importante en la obra de Isak Dinesen es que dispone de una serie de elementos variados que una vez en ella se vuelven indispensables e indivisibles.

Para Isak Dinesen, como se demuestra en *Seven Gothic Tales*, el ser humano tiene ante todo la posibilidad de elegir. Al poder optar por usar o no una o varias máscaras distintas, imaginar y crear, a cada ser humano se le brinda la oportunidad de dar forma a su destino. El énfasis que Isak Dinesen, en su libro *Seven Gothic Tales*, pone en el libre albedrío del ser humano es uno de los elementos modernos de su creación literaria.

NOTAS

1. Frederik Schyberg en R. Langbaum. The Gayety of Vision. p. 74.
2. Ibidem.
3. Cfr. M. Praz. The Romantic Agony. p. 61.
4. R. Langbaum. Op. Cit., p. 74.
5. Cfr. E. Johannesson. The World of Isak Dinesen. p. 7.
6. K. Blixen en R. Langbaum. Op. Cit. p. 74.
7. R. Langbaum. Op. Cit., p. 2.
8. Cfr. R. Langbaum. Op. Cit. p. 25.
9. R. Langbaum. Op. Cit. p. 76.

Bibliografía

- BLIXEN, Karen. Out of Africa. Penguin Books, Londres, 1988. 330 pp.
- BOWRA, C.M. La imaginación romántica. Taurus Ediciones, S.A. Madrid 1972. 311 pp.
- DINESEN, Isak. Last Tales. Vintage Books, Random House, Nueva York. 1985. 341 pp.
- DINESEN, Isak. Seven Gothic Tales. Penguin Books, Londres, 1988. 364 pp.
- DINESEN, Isak. Winter Tales. Penguin Books, Londres, 1987. 218 pp.
- ENGLISH H.B. Diccionario de psicología y psicoanálisis. Fotocopias.
- GUBAR, Susan. "The Blank Page and the Issues of Feminine Creativity" en Writing and Sexual Difference. Comp. Elizabeth Abel. Harvester Press, E.U.A., 1982. 190 pp.
- HANNAH, Donald. Isak Dinesen and Karen Blixen. The Mask and the Reality. Putman and Company, Londres, 1971. 176 pp.
- JOHANNESSON, Eric. The World of Isak Dinesen. University of Washington Press, E.U.A., 1961. 154 p.
- LANGBAUM, Robert. The Gavety of Vision. A Study of Isak Dinesen. Random House, Nueva York. 1965. 286 pp.
- PRAZ, Mario. The Romantic Agony. Oxford University Press, Londres, 1979. 457 pp.
- WARNOCK, Mary. La imaginación. Fondo de Cultura Económico, México. 1981. 362 pp.