

E S P A C I O A B I E R T O

© Grupo Anaya, S. A., Madrid, 2000
Espacio Abierto

Trabajo realizado por: Mercedes Villegas, Carlos Abio e Isabel Morueco
Director editorial: Antonio Ventura

www.anayainfantilyjuvenil.com

Todo es un bolero

Helene Kynast

1 INTRODUCCIÓN

Esta novela se vertebra a partir de dos temas esenciales para el ser humano: el amor y la muerte, recurrentes a lo largo de toda la narración tanto en la vida real de los personajes (Jan, el protagonista, ha perdido prematuramente a su novia; su amiga Nana perdió a su hermano mayor en un accidente) como en las vidas literarias que estudian en las clases de literatura: el Werther de Goethe, Edgar Wibeau, un personaje de Plenzdorf, que viene a ser una versión moderna del Werther. El análisis de la personalidad de esos personajes llevará a Jan a debatirse entre dos sentimientos aparentemente contrapuestos: la voluntad de preservar su amor por Kiki, la novia muerta, y la necesidad imperiosa de amar y de ser amado, que se materializa en dos formas

distintas y complementarias de amor: el platónico, hacia su profesora de Lengua, y el real, hacia su compañera Nana.

Hará falta una visita fugaz al reino de la muerte (un accidente de moto que casi le cuesta la vida) para que opte decididamente por aprovechar todo lo que la vida puede ofrecerle. La muerte lo llevó a la desesperación y es la muerte también, aunque en esta ocasión con billete de vuelta, la que determinará definitivamente su reconciliación con el mundo y con aquellos que le rodean y le aman de una u otra forma.

La narración en tercera persona desde el punto de vista del protagonista nos permite conocer a fondo la riqueza de su vida interior y su enorme sensibilidad. A través de ciertos fragmentos del diario de Nana y de algunas cartas escritas por la profesora, se nos ofrece una visión más detallada y objetiva del personaje principal.

El texto está jalonado con abundantes citas, directas e indirectas, de tipo musical,

literario y cinematográfico, que el narrador subjetivo utiliza para definir con precisión e insistencia los estados de ánimo del protagonista. Otro elemento formal destacable es el simbolismo que se atribuye a los personajes secundarios, que se manifiesta con los sobrenombres que utilizan tanto el narrador como el protagonista en algunos monólogos para dirigirse a ellos: el padre, símbolo de los valores supuestamente incuestionables de la sociedad será «padre-nuestro», «padre-todopoderoso», «padre-y-patrón»; la profesora que parece tocar con su varita mágica el corazón destrozado de Jan será «hada Vera», «Blancanieves»; Nana, que adora el psicoanálisis y hará lo imposible por hurgar en el lado oscuro de Jan, será «Nana Oscura», a pesar de que la muchacha simboliza, en definitiva, la luz de la esperanza para Jan; Kiki, símbolo de la inadaptación definitiva y de la muerte temprana será la «flor azul», la «bella dona», en clara alusión a las drogas que utiliza como válvula de escape y que acaban con su vida.

Por fin, un símbolo que resulta especialmente curioso para nosotros será el de España: allí escapa y muere Kiki, allí vive durante gran parte del año la profesora Vera, enamorada de un pastor... Jan llega a preguntarse si España no será el «cielo en la Tierra», puesto que todos los ángeles acaban en ese país.

Los temas puramente románticos: la muerte en plena juventud, el suicidio por amor, reciben un tratamiento consecuente en detalles, como una visión de la natura-

leza solidaria con los estados de ánimo de los personajes. El tono narrativo recrea los vaivenes emocionales del protagonista, que se reflejan en una narración ágil, cargada de exclamaciones, interrogaciones, detalles expresionistas y referencias en clave. El psicoanálisis y un cierto matiz surrealista acaban de dar forma a una novela en la que los adolescentes se identificarán fácilmente con el protagonista y sus dificultades para adaptarse a la vida adulta.

2 ARGUMENTO

Jan Deft, o J.D., como prefiere referirse a sí mismo, se enfrenta a la repetición del undécimo curso en el instituto. Su vida interior es compleja: la muerte de su novia Kiki un año atrás, por sobredosis, destrozó su corazón. Abandonó los estudios y sintió cómo la relación con su padre, al que considera en parte responsable de la muerte de Kiki por el hecho de haberle negado su ayuda, se rompía de un modo aparentemente irreversible.

Jan se identifica con James Dean: la película *Rebelde sin causa* es la que provoca esa identificación y el muchacho decide adoptar la actitud rebelde y aparentemente indiferente del protagonista.

En clase, aparecen dos mujeres que le hacen sentir que algo sigue vivo en su interior a pesar de todo: una de ellas es Nana Ringler, una muchacha inteligente y sensible que percibe la atormentada vida interior de Jan; la otra es la nueva profesora

de Lengua, Vera Reinmann, a la que inmediatamente identifica con un hada buena y de la que se enamora hasta donde es capaz de enamorarse, teniendo en cuenta que su corazón pertenece aún a Kiki.

Su mayor afición es pasear con la moto por el pueblo a toda velocidad; sus excursiones suelen acabar en el cementerio.

Una tarde se encuentra con Nana en el puerto deportivo. La chica tiene un velero y suele pilotarlo desde que su hermano Bernd murió arrollado por un camión. Salen juntos a navegar en un par de ocasiones y progresivamente se produce un acercamiento entre ellos, aunque Jan sigue sin abrirle su corazón y sin tomar iniciativas.

Al mismo tiempo, la obsesión por Vera, la profesora, va en aumento, y Jan se pasea por su calle insistentemente imaginando posibles encuentros románticos. Por fin, coincide con ella y conversan sobre sus vidas; el descubrimiento de que Vera está enamorada de un pastor español le duele, pero a la vez le ayuda a superar la obsesión y a tratar a la profesora de un modo más espontáneo.

Nana ha percibido el enamoramiento de Jan, y sus bromas al respecto sirven de punto de partida para que Jan le abra las puertas de su intimidad. Quedan para ir al cine y Jan le cuenta la historia de Kiki. Nana comprende mejor la actitud de su compañero, a la vez que se enamora de él.

Mientras, la situación familiar de Jan está que echa chispas. Su hermana mayor, Linda, se ha ido de casa a vivir con su novio Andi, al que su padre desprecia

por el hecho de ser mecánico. Tras la marcha de Linda, el padre se encierra en sí mismo y se despreocupa aparentemente de Jan, que hace lo imposible por llamar su atención. La fiesta de cumpleaños del padre supondrá la reconciliación del padre y la hija. Jan ha bebido y necesita tomar el aire, así que coge su moto y se va a toda velocidad hacia el cementerio; allí sufre un accidente y entra en coma. El accidente se plantea como un breve viaje al más allá, del que regresa decidido a aceptar tanto el afecto de su padre como el impulso que supone Nana hacia el futuro, aunque sin olvidar la necesidad de recomponer su alma y de retomar el timón de su propia vida.

3 AUTORA

Helene Kynast nació en Lodz, Polonia, en 1942. Creció en el Sauerland (Alemania), vivió y trabajó en una granja de Islandia y estudió a continuación Germánicas y Filosofía. *Todo es un bolero* es su primer libro. En la actualidad reside en Bremen (Alemania).

4 PERSONAJES

Jan

Un muchacho sensible, herido por una experiencia trágica, que reacciona encerrándose en sí mismo para protegerse del resto del mundo. La coraza de indiferen-

TODO ES UN BOLERO

cia y frialdad que se ha colocado le hace inasequible a las personas que le rodean. Solo los personajes femeninos (la madre, la hermana, Nana, Vera) serán capaces de percibir esa necesidad y de ayudarlo.

Nana

La compañera que intuye una vida atormentada en el muchacho. Ha pasado por un trance similar, puesto que ha perdido a su hermano, pero el apoyo familiar y su propia madurez le han ayudado a superar la pérdida sin grandes crisis emocionales. Siente cómo se enamora de Jan y no le importa tomar la iniciativa. No duda en ofrecerse como tabla de salvación.

Vera

Profesora que sabe despertar en sus alumnos la pasión por los personajes literarios. Su participación en el relato es secundaria y su valor es más simbólico que real, puesto que solo habla con Jan en dos ocasiones. Es consciente de la pasión que ha despertado en Jan y le cuenta su vida para romper las expectativas del muchacho.

El padre

Médico especialista que se niega a aceptar que sus hijos tomen el timón de sus vidas. Su intransigencia le impide ayudar a Jan a superar la muerte de Kiki y le enfrenta a su hija mayor. Tras la huida de su hija de casa, se encierra en sí mismo. Solo a raíz del accidente de Jan, reaccionará ofreciéndole al muchacho el afecto incondicional que necesita.

La madre y la hermana

Personajes con poca incidencia en la acción de la obra. La madre simboliza la ternura y la necesidad de que las cosas marchen aparentemente bien. Aunque conoce y acepta a sus hijos como son, es incapaz de enfrentarse abiertamente al marido.

La hermana simboliza la fortaleza de carácter y de criterio. Con su actitud y sus consejos intenta que Jan sea capaz de ser él mismo.

5 VALORES

- ☐ La **capacidad de amar** sobrevive al dolor y nos permite seguir adelante.
- ☐ El **afecto y la comprensión** entre padres e hijos es una buena base para superar cualquier crisis.
- ☐ La **posibilidad de enfrentarse a la muerte** de un ser querido de una forma positiva y vital.
- ☐ La **defensa del antimilitarismo y el pacifismo**.
- ☐ El **crecimiento** como una forma de **autoconocimiento** y afirmación de la propia identidad.

A C T I V I D A D E S

A continuación, se ofrecen unas actividades de animación para realizar (colectivamente o con fichas individuales) antes de leer el libro, y así suscitar el interés por su lectura, y después de leerlo, para recrear los distintos aspectos de su contenido y fomentar la creatividad de los lectores.

ANTES

DE LA LECTURA

TÍTULO: TODO ES UN BOLERO

Partiendo de la contundencia del título, podemos proponer una actividad basada en la interpretación subjetiva y literaria de la música.

Organizamos una audición en clase de *El Bolero* de Ravel (el único bolero concreto que aparece en la novela) y escribimos el título de la novela en la pizarra. Los alumnos escucharán la composición una vez y, después, con la música de fondo, intentarán plasmar en palabras lo que les sugiere a partir del título de la novela, bien sea utilizando un texto expositivo (qué tipo de vivencias les parecen acordes con los sentimientos que expresa la música), bien sea dejando volar la imaginación y escribiendo un texto literario que plasme sus sensaciones. Al final, pueden poner en común sus textos y comentar lo que han sentido escuchando la composición.

AMORES QUE MATAN

Los sufrimientos del joven Werther, de Johan W. Goethe.

Los ejes que vertebran *Todo es un bolero* son el amor y la muerte, temas esenciales en la literatura universal que cobraron una especial importancia en el Romanticismo. En palabras de Vera, la obra de Goethe

plantea «*un tema clásico que interesa muchísimo a los jóvenes: trata del amor y la muerte*». Podemos pedir a los alumnos que busquen información sobre el autor alemán y sobre el argumento de la novela, u ofrecerles un resumen del mismo en clase para iniciar un debate sobre la actitud de Werther, el suicidio por amor y el amor como un sentimiento doliente.

NUESTROS MITOS

El protagonista de la novela se siente identificado con James Dean en el papel de Jim Stark, en *Rebelde sin causa*, y a raíz de ver esa película busca información sobre el actor e intenta imitar su forma de vestir, su peinado y sus gestos para esconderse tras esa coraza y protegerse así de los demás.

Una actividad previa a la lectura puede ser la elección, por parte de cada alumno, de un personaje que simbolice la actitud que quisieran adoptar ante la vida. Puede pertenecer al ámbito literario, cinematográfico, musical, deportivo... El siguiente día de clase pueden venir «disfrazados» de ese personaje o sencillamente elaborar una descripción del mismo para poner en común con los demás su elección y las causas que la justifican.

DISTINTOS TIPOS DE AMOR

En la página 43 del libro, J.D. reflexiona sobre el amor y enumera los siguientes tipos de amor manifestando su opinión sobre cada uno de ellos: Amor al prójimo.

Amor filial. Amor a la patria. Amor a Dios. Amor pasional.

Los alumnos demostrarán lo que saben del amor, intentando definir en qué consiste cada tipo de amor y lo que piensan al respecto.

¿QUÉ VES AL MIRARTE EN EL ESPEJO?

Leeremos el siguiente fragmento que aparece al principio de la novela:

—*Cuando se mira al espejo, por ejemplo, se enfrenta siempre con un tipo muy corto de vista (4,0 dioptrías) y bajito (1,68), cabello medio rubio, no muy largo, y gafas sin montura, de pinta bastante mediocre. Así que tendrá que ser él, J.D. (Se ve en el espejo, pero ¿por eso tiene que ser él?)*

—*Además es un mal estudiante, un fracaso de hijo, el hermano pequeño de Linda y...*

—¿Y?

—*¿Un amante? Nadie puede vivir de amor. Pero tampoco sin él. [...]*

—*¿Al menos algún amigo o colega? ¡No, por favor! Su sistema de comunicación está por el momento completamente destruido.*

Los alumnos elaborarán una breve descripción de sí mismos, intentando imitar el estilo de este texto que acaban de leer: rápida, elaborada como a pinceladas, contundente, escueta. Después se intercambiarán las descripciones al azar y cada uno leerá en voz alta la descripción de otro. Los demás deben intentar adivinar de quién se trata.

DESPUÉS

DE LA LECTURA

UNA DE CINE

Elegiremos una de las siguientes películas, citadas en el libro, para proyectarla en clase y comentarla:

Rebelde sin causa, de Nicolas Ray (págs. 13-15)

Zabriskie point o *El amor en el desierto* (págs. 92-93)

Muerte en Venecia, de Luccino Visconti (pág. 102)

Podríamos añadir a la lista la versión de Pilar Miró de *Los sufrimientos del joven Werther*, obra de la que ya conocen el argumento.

Comentarán el contenido de la película elegida contrastando las opiniones con las expresadas por Jan y Nana en la novela.

¿CÓMO ANDA EL TIEMPO HOY?

El tratamiento de las condiciones meteorológicas participa de la idea romántica de la solidaridad con los estados de ánimo de los personajes. Así, Jan intenta poner en orden sus ideas sobre los sentimientos que despiertan en él Kiki, Nana y Vera escuchando un bolero:

*Y el bolero da vueltas y va in crescendo y pateando el suelo y ¡PUUUM! ¡ESTRI-
DENTE! ¡FINALE FURIOSO!*

Y se acabó.

Y se acabó.

Todo es un bolero. ¡La vida es un bolero!

Después relámpagos sobre B. y al fin una briosa tormenta de tam-tam. Más tarde: la lluvia suave es una buena almohada para el descanso.

También escribe Nana en su diario:

Bueno, no es que yo sea una romántica incorregible, pero cuando nos encontrábamos en mar abierto, el agua estaba en calma y nos balanceábamos suavemente, con la luna y las estrellas por encima de nosotros, las olas resplandeciendo como una lámina de plata y el pequeño puerto deportivo y los mástiles de los veleros recortándose contra el cielo nocturno ante nuestros ojos... La verdad es que me hubiera apetecido hacer manitas o algo parecido.

Cuando Jan la llama «Nana Oscura», esta responde:

—Jan Delft, a mí me gusta la luz, la fila de la ventana con vistas al exterior y panorámica.

Partiendo de las citas anteriores, los alumnos realizarán una descripción de un paisaje y un tiempo climatológico que se adecue a sus sentimientos en el momento de realizar la descripción. Pueden buscar imágenes plásticas (cuadros, fotografías, postales...) que ilustren sus descripciones y exponerlas en el aula.

DE PELÍCULA

En las páginas 76-81 aparecen dos anticipaciones en clave cinematográfica del primer encuentro «extraescolar» de Jan y su

profesora Vera. Los alumnos, dejando volar su imaginación e imitando el estilo propio de los guiones de cine, escribirán una escena ideal: el encuentro con la chica/el chico de sus sueños, o con un personaje al que admiren especialmente. Si están suficientemente motivados y se ven capaces, pueden llegar a filmar la escena en vídeo y proyectar los resultados en clase.

DEBATE

El enfrentamiento generacional entre padres e hijos es un tema recurrente en esta novela. Las distintas opiniones sobre el antimilitarismo de Jan y su padre son un ejemplo de ese enfrentamiento y pueden servir como punto de partida de un debate.

EPITAFIOS

Las visitas de Jan al cementerio son frecuentes. El contenido de algunos epitafios sirve al narrador para introducir reflexiones del protagonista al respecto (caso de los héroes de guerra o para referirse a la muerte de Kiki).

Propondremos a los alumnos que elaboren el epitafio que les gustaría que les pusieran al morir. Plantearemos la actividad como un anticipo de lo que quisieran ser en la vida, la huella que les gustaría dejar en el mundo, para eliminar el componente macabro que en un principio podría contener la actividad.

¿ES ESPAÑA EL CIELO EN LA TIERRA?

Tras conocer la predilección de su profesora por nuestro país, Jan se pregunta

por qué todos los ángeles acaban en España. La pregunta que se hace el protagonista de la novela puede servir de punto de partida para la siguiente actividad:

Dividiremos la clase en dos grupos; un grupo se encargará de elaborar una campaña publicitaria a base de murales o carteles en los que aparezcan reflejados los aspectos positivos que puede ofrecer nuestro país; el otro, elaborará una contracampaña en la que se muestren aspectos negativos.

Antes de desarrollar las respectivas campañas, deberán ponerse de acuerdo en los aspectos que tratarán en ellas para buscar en cada caso cuestiones positivas y negativas.

A modo de ejemplo, pueden servir los siguientes: gastronomía, paisajes rurales, paisajes urbanos, actitud hacia los extranjeros, desarrollo cultural, concepto de familia, moda, ocio, etc.