

SVANKMAJER

CICLO

lugar a dudas

Cineclub Caligari - Cine de Autor - Enero 2013

KAFKA SVANKMAJER

SOBREVIVIR A LA VIDA: TEORÍA Y PRÁCTICA

Año: 2011
Duración: 109 min.
País: República Checa
Fecha de proyección: sábado 19 de enero de 2012

Eugene es un oficinista casado al que conocemos por primera vez a través de su propio sueño. Una sandía es inflada como un globo por una mujer joven. La ciudad está poblada de gallinas. Con los ojos cerrados, mientras camina por la mitad de la calle, Eugene sostiene un huevo gigante en sus brazos.

¡Milan! – grita la mujer de la sandía. Ambos se encuentran. Eugene abre los ojos. Ha habido un malentendido. Eugene la invita a tomarse una café. De la cabeza de la mujer comienzan a salir flores rojas.

Sibien durante toda su filmografía, Švankmajer se ha dedicado a desarrollar proyectos interesados en cuestionar la aparente inmanencia de los signos culturales y objetos de uso cotidiano, ha sido con *Sobrevivir a la vida* que ha conseguido explorar de manera abierta y declarada, el papel que ocupa el inconsciente en nuestra vida social: un lugar profundamente constituyente.

El sueño de Eugene es el detonante de la película: su trama, el conflicto del personaje, a donde quiere llegar la película como tal. Asistimos (inevitablemente) a la proyección como si se tratara de un sueño que compartimos con los demás espectadores; que no es posible comprender a plenitud si nos declaramos espectadores pasivos.

Švankmajer nos obliga a estar alerta y a completar significados como en los propios sueños. Ningún objeto guarda una coherencia racional. Sus significados corrientes son puestos en crisis: se trata de arquetipos. En ese sentido, aparecen objetos reiteradamente a lo largo de la película: las flores silvestres que aluden a la sexualidad femenina, al igual que la sandía y la cartera de piel de cocodrilo; un huevo gigante significa fecundidad, el traje rojo de una mujer comunica estar vestido de deseo, la rueda de un coche que se mece a la misma velocidad que otra cartera con forma de boca, hace alusión de nuevo a la sexualidad pero esta vez, conectada a una maternidad que incumbe al personaje protagonista; como en un cine de indicios.

Se trata de su primera película declarada abiertamente psicoanalítica: o más bien una comedia psicoanalítica, como anuncia el director al inicio del filme.

ALICIA

Año: 1989
Duración: 84 min.
País: República Checa
Fecha de proyección: sábado 26 de enero de 2012

“La animación de los objetos reales, la metamorfosis de sus funciones en el ambiente real, en combinación con el ser humano, crea una irracionalidad concreta, madre de la subversión. La animación es como una magia y el animador, un mago”³.

La historia es bien conocida: Alicia es una niña profundamente aburrida en un mundo de adultos. Es un día de campo y yace junto a su hermana mayor. Le está leyendo un libro. De repente, un conejo aparece aparece en escena y la curiosidad de Alicia se convierte en motor.

Sin embargo, aquí el conejo blanco es un zombie disecado; la reina de corazones una carta de la baraja y las medias de Alicia cobran vida. Una animación de lo insospechado. Cierta estética (bizarra) de la acumulación se construye a través de objetos corrientes: tierra, madera, pelo, agua, comida, papel. Švankmajer prescinde de un tipo de animación que posibilita la tecnología de punta, apelando a la ilusión de tacto (un sentido muy visceral) a través de la imagen.

¹ Tomado de: El País
http://cultura.elpais.com/cultura/2010/11/18/actualidad/1290034813_850215.html

² Tomado de: Revista The Cult
<http://www.thecult.es/Cine-clasico/jan-vankmajer-arte-y-pesadillas.html>

³ Tomado de: El establo de pegaso
<http://elestablodepegaso.blogspot.com/2009/10/alicia-de-jan-svankmajer.html>

Fragmento de *Sobrevivir a la vida*

Nacido en Praga, el mismo año en que surgió el movimiento surrealista checo (1934), Jan Švankmajer es un artista gráfico, escultor, diseñador, poeta y realizador, destacado por su trabajo audiovisual de corte experimental. Desde muy pequeño, Jan Švankmajer se refugió entre marionetas y el teatro: *“Fui un chaval muy introvertido, así que el pequeño teatro se convirtió en una vía de escape, una forma de ajustar cuentas con los adultos y expresar las cosas que no podía decirles”¹.*

Hacia 1964, y luego de un periodo concentrado en el diseño gráfico, Švankmajer debutó como realizador audiovisual con su película ‘El último truco’, inaugurando cierta estética muy propia de sus películas, portadoras de elementos del teatro, el diseño gráfico y la escultura. Posteriormente, durante los años ochenta y luego de una etapa dedicada a la animación en formato cortometraje, esencialmente por restricciones del Estado checo que no estaba dispuesto a emitir los contenidos de sus películas, Švankmajer comienza su primer proyecto de largometraje influenciado directamente por Lewis Carroll: *Alicia* (1989). Una adaptación muy fiel del libro, en donde afirmaría de nuevo todas sus obsesiones temáticas y estéticas exploradas ya en formato de cortometraje: los objetos, el erotismo, el inconsciente de la infancia, la comida y el tacto. *“Si tienes que decidir a qué debes conceder prioridad, da siempre prioridad a la experiencia del cuerpo, puesto que el tacto es anterior a la vista y su experiencia es mucho más fundamental. Pero el punto que no debes perder de vista es la sinestesia”².*

Más adelante y gracias al prestigio ganado durante las dos décadas anteriores, Švankmajer realizó otros cinco proyectos de largometraje entre 1994 y el 2010, influenciados por *El Bosco*, *Arcimboldo*, *Kafka*, y *Edgar Allan Poe*. Compleja y bizarra, su obra ha sido de gran influencia en el desarrollo de propuestas estéticas de directores como *Tim Burton* o *Terry Gilliam*. A continuación, presentamos dos de sus largometrajes más accesibles en su segunda retrospectiva local.

Fragmento de *Alicia*