

María del Rosario Hernández Maceda

Dra. Norma Lucía Segovia Machado

Hermenéutica

09/05/19

Triple mímesis en el cine: Relatos Salvajes

Mímesis 1

Para comenzar, es necesario situarnos en la vida del director de esta maravillosa película.

Damián Szifron es un director, guionista, montador y productor argentino, cuyo trabajo más reconocido internacionalmente es la película Relatos Salvajes. Nació en Provincia de Buenos Aires el 9 de julio de 1975 (43 años de edad), en dicho año, Argentina acogió sucesos importantes para su historia. Uno de ellos fue el accidente ferroviario de Río Luján, en la noche del 29 de septiembre, se trató de un colapsante choque de trenes ocurrido en dicha estación ubicada en el norte de la Provincia de Buenos Aires, en este trágico suceso se registraron alrededor de 32 víctimas y decenas de heridos. También ocurrió el asesinato del general Jorge Esteban Cáceres Monié y su esposa, el 3 de diciembre. Mencionaré también la masacre de Pasco, que fue una matanza cometida por la organización terrorista paraestatal argentina Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) que fue liderada por José López Rega durante la intendencia de Eduardo Duhalde. Así mismo, se estrenó la película *Solamente ella* dirigida por Lucas Demare, quien fue uno de los fundadores de la entidad Directores Argentinos Cinematográficos.

Relatos salvajes comprende una estructura antológica de comedia negra, fue estrenada en 2014. Escrita y dirigida por Damián y producida por K&S Films, se construye por seis historias con protagonistas entre los que se encuentran Ricardo Darín, Óscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Diego Gentile y Darío Grandinetti. Con un presupuesto de $3.300.000 cuya producción consistió un 70% por Hugo Sigman a través de su prodcutora (K&S Films), coproducida un %30 por Agustín y Pedro Almodóvar entre otros coproductores Argentinos como Telefe, Corner y Belocopitt. Tuvo una recaudación de $27.174.025, con 449,292 espectadores durante su primer din de semana de exhibición, se convirtió en el film argentino más visto en la historia. También se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine argentino, rebasando *El secreto de sus ojos* y *Metegol* alcanzando 3.4 millones de espectadores sólo en Argentina.

Compitió en más de quince festivales incluyendo los renombrados Cannes, Toronto y Londres. Gracias a la distribución y apoyo de Sony Pictures en Estados Unidos, logró estar nominada en la edición 87 de los Premios de la Academia. S

Sin duda, podemos considerar esta película como imperdible no sólo en Argentina o Latinoamérica, sino en todo el mundo.

Mímesis 3

Damián Szifron afirma que la temática general de los *relatos* se refiere a “la difusa frontera que separa a la civilización de la barbarie, del vértigo de perder los estribos y del innegable placer de perder el control […] toma situaciones conflictivas de la cotidianidad, esas a las que yo mismo he estado expuesto y que como ciudadanos comunes reprimimos tras medir el costo-beneficio de una acción, optando por ser menos impulsivos y no responder a las agresiones externas”. (El Tribuno, 2014) Compuesta por seis relatos (Pasternak, Las ratas, El más fuerte, Bombita, La propuesta, Hasta que la muerte nos separe) esta película claramente retrata casos no tan imposibles de la vida humana, teniendo en cuenta que apela a los instintos más carnales y primitivos del ser humano.

Pasternak narra el evento desafortunado donde un hombre (Gabriel Pasternak) al que no le vemos la cara, arregla el viaje de aproximadamente 20 personas en avión, personas que conformaron parte de su vida y a quienes les tiene un obvio rencor, estrella el avión en la casa de sus padres dentro de un plano que “recuerda a los retratos del fotógrafo argentino Marcos López”. (Licitra, 2015) Como adición de dato curioso, el 24 de marzo de 2015, un copiloto de la compañía Germanwings se encerró en la cabina e hizo estrellar un Airbus A320 con 150 pasajeros en los Alpes franceses. El estreno de la película ocurrió siete días más tarde en Reino Unido y dada la similitud con la tragedia, algunos cines advirtieron que su argumento podía herir la sensibilidad de algunos espectadores, por lo que propusieron devolver el dinero de las entradas.

Las ratas en este relato se siente un ambiente se suspenso desde el primer segundo, cuando un hombre llega a un restaurante de carretera e incomoda notablemente a la única mesera atendiendo. Se nos revela que dicho hombre causó mucho daño en la familia de la mesera, así que la cocinera del restaurante le propone envenenarlo. Samanta Schweblin entiende estos entornos como territorios fértiles para el desarrollo de cualquier semilla oscura, donde están los manteles de hule, los sándwiches groseros calibrados para la mandíbula de los camioneros de paso y sobre todo, la soledad infinita de la tierra y la gravedad de lo inconmensurable. (Licitra, 2015)

En *El más fuerte,* Szifron enmarca un paisaje en las estribaciones cordilleras de la provincia de Salta. Un enfrentamiento que comienza como un roce “normal” entre miembros de clases sociales opuestas, que se descarrila y profundiza en lo realmente salvaje del ser humano, sin distinción de clases.

Bombita llega a tocar fibras más sensible, pues interpela a más de una generación dentro de una clase media donde un padre de familia, ingeniero experto en explosivos se ve envuelto incómodamente dentro de un sistema corrupto del que se reúsa a formar parte hasta que pierde los estribos. Simón Fisher, interpretado por Ricardo Darín dinamita una dependencia pública y todos aplaudimos de gozo. (Licitra, 2015)

La propuesta relata un suceso trágico que pone en riesgo la reputación de una familia y la libertad e integridad del hijo de dicha familia. El padre, Mauricio, (Óscar Martínez) le hace una propuesta tentadora al jardinero que ha trabajado para la familia por años. Las cosas se salen de control cuando el fiscal y el juez comienzan a pedir más dinero de la cuenta y Mauricio se harta del ambiente corrupto. También existe una advertencia en las noticias por tv.

Hasta que la muerte nos separe, el último relato, se encarga de volar por los aires la institución del matrimonio como constructo social, en la fiesta de bodas donde una pareja devela sus secretos, amoríos y verdaderas personalidades. Licitra dice que esta es la pueba de que la película abre y cierro con episodios que anclan escenarios universales: primero un avión y al final la terraza de un salón de fiestas desde la que puede contemplarse la ciudad de Buenos Aires. Que de lejos y de noche, es muy parecida a cualquier ciudad del mundo. (2015)

Mímesis 2

Es en este punto donde me toca hablar sin citas y sin referencias, a partir de mi interpretación de la película que sin duda recomendaré a las próximas generaciones.

Para realizar esta interpretación, miré la película una tercera vez, haciendo anotaciones y discutiendo con mi madre al final de cada relato.

Comenzamos con *Pasternak*, donde pude contar al menos 20 personas a bordo del avión. Esto habla de la cantidad aproximada de personas de peso, digamos, que cada quién tiene en su vida. Es una cuestión de venganza, pues se menciona que Pasternak lloraba “como una criatura recién nacida” en el colegio, que sus compañeros lo molestaban (“pobre flaco, cómo le dábamos”), tenía problemas de manejo de las emociones. Describían las características de un psicópata. “Yo lo engañé con su único amigo”, comenta la primera mujer (la modelo), esta aseveración revela que, en efecto, Pasternak tenía problemas para relacionarse. Luego el psiquiatra, en un intento desesperada de salvarse la vida, menciona que los que le arruinaron la vida fueron sus padres. Aquí tenemos una pista para lo que viene después, que es difícil distinguir en la primera vuelta. Asumí en la tercera vuelta que, muy probablemente, los viejos que aparecen en la última escena, son los padres de Pasternak. Este relato me habla sobre las casualidades, la manera en que los humanos adjudicamos responsabilidades emocionales a terceros, poner nuestra vida en manos de otros y viceversa.

Continúan créditos intermedios, con imágenes de animales salvajes, lo cual supone obviar la comparación que se da en todo la película entre humanos y animales salvajes.

En *Las ratas* llega un momento de suspenso y tención que envuelve al espectador en esta oscilación entre la comedia negra y el drama puro. Personajes muy específicos y perfectamente balanceados. Un hombre de muy mal ver y peor tratar, baja de su pick up y entra en este restaurante a media carretera. Esto me dice en primera instancia que se trata de una zona peligrosa, de que el hombre se dedica a cosas pesadas, o bien, vive en una localidad de dura movilidad. La mesera toma mate (bebida tradicional en Argentina), me pregunto si será meramente un espejo cultural y un indicador de que su personaje tiene la necesidad de tomarlo. Posteriormente salta a la luz otro hecho, dos mujeres se encargan solas de este restaurante, ¿expresa la cuestión del estado marginal en el que se encuentran los mujeres o es mera casualidad? Al enterarme de que el hombre le arruinó la vida a la mesera, inmediatamente aumentó mi desagrado hacia ese personaje, porque además de violento era un típico machito misógino. La mesera se encuentra en una disputa consigo misma, la desidia entre hacerle algo o no hacer nada. Aquí viene un indicador importante para el desenlace: la cocinera propone envenenarlo, lo hace con una insistencia brutal. Por algunas sentencias que arroja la cocinera, llegué a la conclusión de que también conocía al hombre, no lo expresó de manera explícita, pero al apuñalarlo diciendo “acá quién es el delincuente, te voy a sacar el hígado como pollo” sin haber intercambiado palabras previamente, mi teoría se confirma.

En *El más fuerte* los roles y la crítica a la sociedad se hace más evidente. Con personajes perfectamente aristotélicos, opuestos entre sí. Un hombre de clase alta y otro de clase media baja, o baja. El conflicto de este relato comienza con un roce “típico”, pero este va creciendo a medida que avanza la trama. Podemos ver claramente el odio heredado por las estructuras sociales de ambos personajes. Se llega hasta el punto de no retorno, una disputa de vida o muerte. Se muestra un semblante de placer en los personajes, obedeciendo su instinto animal. Existe una gran ironía, es como si siempre hubiesen estado dispuestos a morir para sacar todo su salvajismo, lo último que vemos son sus cuerpos incinerados acompañado de la canción “corazón de fuego”.

Con *Bombita* la cosa cambia un poco, porque el desarrollo del protagonista es más complejo. Simón es un hombre de aproximadamente 50 años, ingeniero experto en explosivos, se entiende que no le va mal en el trabajo, pero cuida mucho su dinero. Se rehúsa a seguir los protocolos impuestos por una institución, pero cuida mucho los elementos “legales” de su vida en general. Esas dos actitudes se comienzan a contradecir, Simón comienza a ser más contestatario, pierde los estribos e infringe la ley, por lo que es detenido. Viene una lluvia de artículos y opiniones a favor o en contra de Simón: #Bombita. ¿Demuestra el impacto de los medios de comunicación? No del todo. Pues esto no afecta en ningún sentido el desenlace de este relato, que termina con Simón celebrando su cumpleaños en la cárcel. Sin embargo, se le ve feliz, en paz, con una postura de héroe recibiendo aplausos de sus compañeros de cárcel, guardias, su hijita e incluso su esposa con la que había tenido problemas muy serios.

La propuesta, demuestra que el supuesto poder es muy fácil de corromper, casi tan fácil como proponerle a una persona en necesidad hacer algo para mejorar las condiciones de vida de su familia. En este relato en particular me parece innecesario repasar a detalle el desarrollo, pues finalmente ocurre algo que, de una forma u otra, era inevitable, la muerte de más de un inocente.

Hasta que la muerte nos separe es el último relato, y por supuesto uno de los más divertidos y dramáticos, une perfectamente esas dos vertientes que habían estado separadas en los relatos pasados. Comienza con la común semblanza de fotos en una boda que al parecer alberga una pareja judía. La novia, Romina, se ve emocionada, a punto de perder toda inocencia. Ariel, el novio, se ve más relajado, casi demasiado teniendo en cuenta que se está casando. Viene una oleada de problemas en el momento en el que Romina se percata de que Ariel la engaña con una compañera de trabajo. A Romina se le escapa su animalidad tanto física como verbalmente. Con todas las intenciones de herir y de sentir. Después de un drama como ningún otro, donde todo en la relación parecía perdido, Ariel se dispone ante ella como diciendo “bueno, ya estuvo bueno” y despierta en ellos un deseo inacabable de tenerse.

En conclusión, el tema central de este film es la naturaleza animal inherente a todos los seres humanos que, teniendo que enfrentarse a circunstancias de riesgo, desesperación, miedo, enojo, se encuentran adoptando actitudes más animales que humanas. Si bien la película se encarga de recordarnos nuestro lado salvaje, este argumento me causa ruido, pues, si todos los humanos somos propensos de a reaccionar de estas maneras, no será entonces que la razón se anula no por el lado salvaje, sino por la simple naturaleza humana.

Referencias :

Colaboradores de Wikipedia. (2019, 4 mayo). película argentina. Recuperado 9 mayo, 2019, de <https://es.wikipedia.org/wiki/Relatos_salvajes>

Guión "El más fuerte" Relatos salvajes. (s.f.). Recuperado 9 mayo, 2019, de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/43192_167344.pdf

Licitra, J. (2015, 12 agosto). Dilema moral y topográfico. Recuperado 9 mayo, 2019, de https://elpais.com/cultura/2015/08/04/babelia/1438698374_855955.html

Relatos salvajes, seis historias que transitan desde la cordura a la total locura. (2014, 10 agosto). Recuperado 9 mayo, 2019, de <https://www.eltribuno.com/salta/nota/2014-8-10-0-30-0-relatos-salvajes-seis-historias-que-transitan-desde-la-cordura-a-la-total-locura>

R. S.Relatos salvajes (2014)