

Hacia un cine áspero

Fabián Fattore (*)

Fecha de recepción: julio 2010

Fecha de aceptación: septiembre 2010

Versión final: noviembre 2010

Resumen: Por lo general se utiliza el calificativo áspero para referirse al tono general de una película. Este ensayo, abarca la conexión entre el cine y lo áspero, para establecer relaciones más profundas, pensando en la puesta en escena y en el sentido que emerge de la utilización áspera del dispositivo cine.

Palabras claves: cine áspero - cine moderno - puesta en escena – Trapero - Pedro Costa – Dardenne – Pasolini.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 162]

áspero², ra.

(Del lat. *asper*, -*ĕra*, -*ĕrum*).

1. adj. Dicho de una disidencia o de un combate: violento.
2. adj. Desabrido, riguroso, rígido falta de afabilidad o suavidad. Genio áspero.
3. adj. Desapacible al gusto o al oído. Fruta, voz áspera. Estilo áspero.
4. adj. Dicho del terreno: escabroso (desigual).
5. adj. Dicho del tiempo: tempestuoso o desapacible.
6. adj. Insuave al tacto, por tener la superficie desigual, como la piedra o la madera no pulimentada, la tela grosera, etc.

La lectura de estas definiciones, del diccionario de la Real Academia Española, tiene por finalidad establecer relaciones con el cine, e interrogarnos acerca de las mismas. Para llevar adelante esta tarea, trabajaremos a partir de una serie de directores, cuyas películas funcionarán como objeto de análisis.

1. adj. Dicho de una disidencia o de un combate: violento

Un tipo de ligazón se juega en el plano de la crítica cinematográfica; si bien muchas veces las películas son definidas o calificadas como ásperas; ¿cuán rigurosa es esa calificación? En alguna crítica del reciente trabajo de Pablo Trapero, *Carancho*, leí la palabra áspero. A partir de esto entiendo que lo áspero puede ser aplicado al tema, a la problemática que plantea la película; personajes cuasi marginales, al borde de lo legal, con códigos del mundo delictivo y mafioso, un mundo áspero. Lo áspero, en tanto imaginario que propone el *film*, recorte o característica de su diégesis, una diégesis/mundo, ásperos.

El mismo adjetivo se aplica a las películas de Adrián Caetano, una vez más, según entendemos, por su temática. En *Bolivia*, el contexto en el que trabajaba y subsistía Freddy, no era precisamente amable; era hostil, violento, áspero. Lo mismo podría decirse de los clientes de dicho bar, y de los protagonistas de *Un oso rojo*; emergen elementos del mundo de la delincuencia, la marginalidad, la primera capa de códigos y comportamientos que surgen si uno perfora la aparente normalidad de la vida, el mundo visible de la superficie más cotidiana.

Hasta aquí entonces un primer uso de lo áspero; referido al tema, al tono, siempre de la historia y los personajes.

2. adj. Desabrido, riguroso, rígido falta de afabilidad o suavidad. Genio áspero.

La puesta en escena

Ahora bien, ¿es posible hablar de una puesta en escena áspera? O intentando llegar más allá, ¿existe un cine áspero? ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían sus cualidades fundamentales? ¿Puede lo áspero volverse poético?

Seguramente, acercarnos a la definición de una puesta en escena áspera, puede ser lo más interesante de este ensayo. La puesta en escena debe permitir que lo áspero de lo real emerja de los planos, de las imágenes, de su transcurso.

Tomemos por ejemplo el cine de los Hermanos Dardenne. *Rosetta*, *El Hijo*, *El Niño*, *El silencio de Lorna*, a estos títulos también podríamos aplicarle el adjetivo áspero en el mismo sentido que lo hicimos más arriba; mundos oscuros, sórdidos. Ahora bien, los Dardenne filman distinto, no lo hacen con el clasicismo de Caetano y en menor medida el de Trapero, los Dardenne usan una puesta en escena distinta, ¿una puesta áspera?

En que consistiría, pues, el dispositivo Dardenne. Sin duda, su aspereza viene de ciertas técnicas del cine documental; no casualmente produjeron muchas películas documentales antes de volcarse a la ficción. La puesta de cámara que utilizan, la ausencia de un guión totalmente definido y acabado, la improvisación en la dirección de actores, la elección de decorados naturales, tienen sus películas de una fuerte marca y registro cercano a lo real. ¿La realidad es áspera?

Una cámara nerviosa, una luz absolutamente naturalista, un sonido casi directo, con poca post-producción, dispositivos que acentúan lo áspero, sin duda. Lo áspero ya no implica solamente la temática o el tipo de historia, sino la forma de narrarlas, filmarlas. La forma.

3. adj. Desapacible al gusto o al oído. Fruta, voz áspera. Estilo áspero.

Lo poético

Si tomamos el caso de Pier Paolo Pasolini, lo áspero, si cabe tal calificativo, se presentaría en su forma poética. En sus primeras películas, *Accattone*, *Mamma Roma*, se presentan las características que señalábamos al principio de este ensayo; mundos marginales, personajes que se mueven en la imprecisa línea que separa lo legal de lo ilegal, ambientes sórdidos, familias disfuncionales. También, siguiendo nuestro desarrollo, la puesta en escena en Pasolini es áspera; heredera directa del

Neorrealismo, y de las primeras experiencias del cine moderno. Pasolini filma con una cámara libre, en escenarios naturales, con tempos largos, montaje fragmentado, autorreferencial, estructuras lagunares, personajes contemplativos; en muchos puntos coincide con el cine de los Hermanos Dardenne. En él confluyen las nuevas propuestas y búsquedas narrativas de las emergentes cinematografías de los sesenta. Cine áspero, y al mismo tiempo moderno.

Ahora bien, el hecho diferencial en Passolini es lo poético. Sus películas, son sobretodo ásperas porque son poéticas; la serie de *travellings* sobre unos primeros planos en *El Evangelio según San Mateo*, el blanco y negro de su fotografía, devienen poético lo que en cualquier director hubiese sido, apenas realista, crudo, austero. Lo áspero emerge como poético.

4. adj. Dicho del terreno: escabroso (desigual).

Áspera Portugal

Pedro Costa es quizá, el director áspero por excelencia. Sus películas manifiestan austeridad, rigor formal, economía expresiva, ascetismo, calificativos perfectamente aplicables a Robert Bresson. Sin embargo, en Costa sucede algo más. Intentaremos analizar su puesta en escena, sus elementos formales, que provocan lo que a partir de este ensayo consideramos áspero.

Hay algo en su manera de rodar. Sus películas, *En el cuarto de Vanda*, *Ossos*, *Juventud en Marcha*, encajan perfectamente en el modelo de cine poco estructurado, al menos en el rodaje. Se trabaja con un guión mínimo, apenas una guía o escaleta que enumera secuencias o líneas argumentales, tampoco férreas. Un conflicto principal, claro, profundamente atravesado por lo social, y no muchos más. Un guión que parece escribirse mientras se filma.

Se trata del cine que camina en el filoso y árido borde que separa el documental de la ficción; la mezcla de realidad con mundos inventados, la irrupción de personajes reales, situaciones vívidas en diégesis construidas, la interacción de actores con personas reales.

En estas secuencias, situaciones, se produce cierta tensión, difícilmente explicable y traducible a un texto, al menos con el rigor que produce mirarlas. Esto no tiene que ver exclusivamente con la interpretación amateur, con la falta de experiencia cinematográfica de quienes interactúan, algunos críticos y profesionales del cine inclusive, critican estas prácticas de los nuevos cines; esa tensión sutil, leve, emerge de la toma y nos da una dimensión nueva del plano, de la secuencia, del cine.

No se trata simplemente de la tensión dramática producto del texto o de la puesta en escena, es una tensión que produce el texto fílmico, su capacidad de representación, se trabaja sobre cierto plano de lo real, que lo devela extraño, se sale de los cánones del cine habitual para entrar en otra dimensión.

5. adj. Dicho del tiempo: tempestuoso o desapacible.

El otro elemento, fundamental en este procedimiento que llamaríamos áspero en el cine de Costa, lo da el tiempo; la duración de los planos. Largos planos, a veces secuencias, que se sostienen más de lo que el montaje clásico reclama, dan a la puesta una intensidad más

allá de la tensión propia de la trama, los personajes. Se produce, por puro efecto de la duración, del tiempo, la ruptura de ese primer sentido evidente, convencional, lógico, dado por el encadenamiento de las acciones, la causalidad dramática. Algo emerge, irrumpe del plano, de su superficie, algo que llamaríamos áspero.

6. adj. Insuave al tacto, por tener la superficie desigual, como la piedra o la madera no pulimentada, la tela grosera, etc.

Lo áspero no solo es el tema, las actuaciones o los ambientes, lo áspero está en la puesta, en el trabajo sobre el tiempo y en el tipo de representación y registro que sobre la realidad plantea el director. Lo áspero aparece cuando la imagen ya no nos deja en el plácido lugar del espectador privilegiado que conoce todo acerca de una historia o sigue su desarrollo; lo áspero es algo incómodo; nos cuestiona sobre lo que vemos, sobre su sentido, sobre ese instante indescifrable que registra la cámara, 24 veces por segundo y cuyo origen todavía nos resulta un misterio.

Películas citadas

Accattone (1961) Pasolini, Pier Paolo. *Bolivia* (2001) Caetano, Adrián. *Carancho* (2010) Trapero, Pablo. *Casa de lava* (1994) Costa Pedro. *El Evangelio según San Mateo* (1964) Pasolini, Pier Paolo. *El silencio de Lorna* (2008) Dardenne, Jean Luc et Pierre. *El Niño* (2005) Dardenne, Jean Luc et Pierre. *El Hijo* (2002) Dardenne, Jean Luc et Pierre. *En el cuarto de Vanda* (2000) Costa, Pedro. *Juventud en Marcha* (2006) Costa, Pedro. *La promesa* (1996) Dardenne, Jean Luc et Pierre. *Mamma Roma* (1962) Pasolini, Pier Paolo. *Mundo Grúa* (1999) Trapero, Pablo. *Ne change rien* (2009) Costa, Pedro. *Onde jaz o teu sorriso?* (2001) Costa, Pedro. *Ossos* (1997) Costa, Pedro. *O Sangue* (1989) Costa, Pedro. *Rosetta* (1999) Dardenne, Jean Luc et Pierre.

Abstract: Generally the rough denomination is used to talk about the general tone of a film. This essay includes the connection between cinema and the rough thing, to establish deeper relationships, thinking about the staging and the sense that emerges from the rough use of the cinema device.

Key words: Rough cinema - modern cinema - staging- Trapero - Pedro Costa - Dardenne - Pasolini

Resumo: Pelo geral utiliza-se o qualificativo áspero para referir-se ao tom geral de um filme. Este ensaio, aborda a ligação entre o cinema e o áspero, para estabelecer relações mais profundas, pensando na posta em cena e no sentido que emerge da utilização áspera do dispositivo cinema.

Palavras chave: cinema áspero - cinema moderno - posta em cena - Trapero - Pedro Costa - Dardenne - Pasolini.

(¹) **Fabián Fattore.** Realizador Cinematográfico (CECC, Barcelona, España, 1996). Licenciado en Sociología (UBA, 1991). Docente de la Universidad de Palermo en el Departamento Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación.