

El camino del Perro Andaluz: David Lynch, heredero del surrealismo

Andalusian Dog way: David Lynch, heir of surrealism

Lucía Galindo¹, Sophia Magallanes²,
Claudia Padilla³, Aldo Rosales⁴

CINE
SCRUPULOS

Volumen 1
Número 1
Enero a junio
2013

11

Resumen

A 30 años de la muerte del recordado director español Luis Buñuel, David Lynch toma la posta y hereda la maestría del surrealismo buñueliano como forma de expresión. Lynch ha demostrado ser uno de los directores surrealistas más importantes, lo cual demuestra que el legado de Buñuel no se ha perdido ni se ha olvidado, sino que ha tomado nueva forma a través de este director.

Abstract

30 years after remembered spanish director Luis Buñuel's death, David Lynch takes the place and inherits the mastery of buñuelian surrealism as a form of expression. Lynch is one of the most important surrealist film directors, so Buñuel's legacy has not been lost or forgotten: it has taken a new form.

Palabras clave

Luis Buñuel; David Lynch; surrealismo; tradición fílmica; pesadillas

Key words

Luis Buñuel; David Lynch; surrealism; film tradition; nightmares

Citar como:

Galindo, L., Magallanes, S., Padilla, C., Rosales, A. (2012). El camino del Perro Andaluz: David Lynch, heredero del surrealismo. *CineScrúpulos*, 1(1), 11-16.

DOI: [https://doi.](https://doi.org/10.19083/cinescrupulos.v1i1.1283)

[org/10.19083/
cinescrupulos.v1i1.1283](https://doi.org/10.19083/cinescrupulos.v1i1.1283)

1. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: anagalindoremicio@gmail.com
2. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: sophia.mm95@gmail.com
3. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: clau_rulz@hotmail.com
4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: aldorosales158@gmail.com

Recibido:

22 de noviembre de 2012

Aceptado:

25 de enero de 2013

Publicado:

11 de marzo de 2013

Tanto Lynch como Buñuel expresan el hecho de que nuestros anhelos, sueños y deseos siempre se verán frustrados, siempre existirá algo o alguien que nos limite, que frene nuestras ansias de ser felices o que impida que alcancemos cumplir nuestros deseos, sea cual fuere la naturaleza de ellos.

• Tanto David Lynch como Luis Buñuel son hombres que, ya sea basándose en sus miedos, como lo hace Lynch, o en base a la religión, la muerte y la sexualidad, como Buñuel, dan a conocer sus anhelos, pensamientos, frustraciones y obsesiones por medio del cine. David Lynch, en similitud con Buñuel, hace uso de temas cotidianos y los refleja a través de mundos extraños y complejos, de visiones de la realidad basadas en sueños y pesadillas. Este cineasta nos ha entregado obras cargadas de simbolismos, en el estilo del recordado cineasta español.

• Si bien hay notables diferencias en el aspecto estético de sus obras, el tratamiento argumental, los simbolismos y las temáticas son muy similares, todo lo cual refleja la gran influencia del director de “Un Chien Andalou” (Buñuel, 1929). Es notorio que el uso del surrealismo sea algo que les une, pero son muchos más los aspectos que hacen esto posible: es aquello que cuentan lo que en realidad revela que Lynch se encuentra altamente influenciado por la obra cinematográfica de Luis Buñuel.

• ROTOS LOS SUEÑOS

• El primer aspecto que resalta al tratar de encontrar puntos que revelen la influencia de Buñuel en el cine de Lynch es el hecho de que ambos abordan, en prácticamente todos sus films, la temática de los “sueños frustrados”. Tanto Lynch como Buñuel expresan el hecho de que nuestros anhelos, sueños y deseos siempre se verán frustrados, siempre existirá algo o alguien que nos limite, que frene nuestras ansias de ser felices o que impida que alcancemos el cumplimiento de nuestros deseos, sea cual fuere la naturaleza de los mismos. Un ser supremo que controla el destino, el egoísmo de los demás, nuestro propio narcisismo o simplemente las circunstancias que nos toca vivir: este “ente” que lleva la desdicha a nuestras vidas toma muchas formas y llega a nosotros de modos distintos, pero siempre con las mismas consecuencias.

• En el caso de “Eraserhead” (Lynch, 1977), la vida de Henry se interrumpe por la abrupta llegada de un “bebé”, lo que implica un problema que alterará por completo la tranquila vida de este hombre y le impedirá cumplir sus deseos. Del mismo modo, en “Simón del Desierto” (Buñuel, 1965), el protagonista desea ser santo, ver a Cristo y obtener su gracia divina, razón por la cual se aleja del mundo y entra en un estado de penitencia autoimpuesta con la sola finalidad de mantenerse lejos de las tentaciones terrenales. Sin embargo el diablo, personificado por una mujer, llegará para impedir que Simón alcance su más grande aspiración porque lo tienta, lo provoca, lo calumnia y lo flagela. Pero no solo es el diablo quien le impide alcanzar la felicidad a Simón: es el propio entorno lo que lo limita, son las personas que lo rodean quienes lo llevan a la desdicha.

Eraserhead (David Lynch, 1977).

Esto se demuestra además en “L’Age d’Or” (Buñuel, 1930), pues es la misma sociedad la que impide que la pareja consuma su amor; es la justicia y la falsa moral de los otros quienes los condenan y les impiden alcanzar sus anhelos. En “Viridiana” (Buñuel, 1961), el tío de la protagonista no la deja ser santa, pura, convertirse en monja. En “Blue Velvet” (Lynch, 1986), Frank se interpone en la familia de Dorothy, le arrebató a su hijo y mata a su esposo; es quien le impide ser feliz.

Todos estos casos son claros ejemplos de cómo el sueño frustrado se manifiesta en el cine de Lynch, tema también repetitivo en el cine de Buñuel. Es bastante notorio el modo similar en el que Lynch aborda el tema, en la forma en la que construye sus argumentos y simbolismos del mismo modo en que Buñuel lo hacía. Lynch y Buñuel manifiestan este impedimento como aquella muralla que pone fin a nuestra carrera por alcanzar nuestras metas. Sea del modo en que fuere o la forma en que se muestra ante nosotros, esto nunca será ajeno a nuestras vidas. Ellos dejan en claro que la felicidad es algo efímero y puede ser cortada por circunstancias ajenas a nuestro control o que quizás nunca podremos conocer.

MALA MUJER

Otro aspecto a resaltar entre estos cineastas y que se refleja prácticamente en todos sus filmes, es colocar la figura de la mujer como aquello que conlleva a la desgracia, la perdición, la infelicidad y la ruina personal. Un claro ejemplo es “Blue Velvet” (Lynch, 1986), por la que el director fue nominado a un Oscar. En este título, la hija del detective conduce inconscientemente al protagonista al lugar

Ambos cineastas dejan en claro que la felicidad es algo efímero y puede ser cortada por circunstancias ajenas a nuestro control o que quizás nunca podremos conocer.

Para ambos cineastas, el deseo por las mujeres nos conduce a revelar nuestro lado más oscuro, nuestros más bajos instintos y deseos; es la obsesión por las mujeres lo que nos lleva a actuar de formas inesperadas.

• donde conocerá a Dorothy, la cantante víctima de Frank, quien se convertirá en la persona que lo inmiscuirá en un caso criminal del que logrará salir tras vivir momentos de gran infelicidad y maltrato, viviendo experiencias realmente perturbadoras y traumáticas. Del mismo modo, en “Simón del Desierto” (Buñuel, 1965) se representa a Satanás bajo la figura de una mujer que aleja a Simón del lugar en el que él realmente quiere estar y lo induce a dejarse llevar por las banales influencias de la sociedad, todo lo cual se refleja en la escena final del *night club*, lugar completamente distinto al desierto y al pilar en el que habita. En ambos casos es claro que la figura de la mujer es algo que perjudica a los protagonistas, quienes tienen que sobrellevar y soportar las consecuencias. Para ambos cineastas el deseo por las mujeres nos conduce a revelar nuestro lado más oscuro, nuestros más bajos instintos y deseos; es la obsesión por las mujeres lo que nos lleva a actuar de formas inesperadas y de las cuales nos podemos arrepentir.

• Tanto para Lynch como para Buñuel, las mujeres son aquellos seres que conducen a la infelicidad. La única diferencia entre ambos cineastas en este aspecto es el hecho de que lo abordan y desarrollan desde perspectivas e historias distintas en favor del mensaje que cada quien desea mostrar. Ya sea en “Mulholland Dr.” (Lynch, 2001) o en “L’Age D’Or” (Buñuel, 1930), la mujer nos conduce a actuar en contra de nuestros principios, a realizar actos atroces o a dañar a otros, todo a causa de la influencia que tienen en nuestras vidas.

• NO SERÁS EGOISTA

• Otro aspecto que revela la influencia de Buñuel en Lynch es el hecho de que ambos resaltan el egoísmo como una característica presente en todos los seres humanos, como el elemento que impulsa y condiciona las acciones de los personajes con la única finalidad de satisfacer sus deseos. En “Mulholland Dr.” (Lynch, 2001), Diane intenta transformar a Rita en un reflejo de su propio ser, quiere bajo todos los medios quedarse con ella y, finalmente, decide mandar a asesinarla; ella coloca en situaciones perjudiciales a todos quienes le rodean con la simple finalidad de satisfacer sus deseos de venganza, su egoísmo y sus deseos posesivos sobre Rita. Del mismo modo, en “Le Fantôme de la Liberté” (Buñuel, 1974), el egoísmo se revela, por ejemplo, en el personaje de François, el joven que tiene una relación amorosa con su tía y cuyo único deseo real es verla desnuda. A causa de ello, la fuerza y manipula para cumplir sus deseos; él demuestra una actitud claramente desconsiderada y egoísta, puesto que no le importa lo que piense su tía: solo desea satisfacerse aun cuando esto signifique hacerle daño a ella.

• Este es un aspecto común en el cine de Lynch y Buñuel: los personajes actúan en favor de sus propios deseos e intereses, dañan a

los demás en la búsqueda de su propia felicidad, pasan por encima de ellos y son completamente desinteresados de lo que acontece a causa de su egoísmo. Nuevamente, estos dos cineastas abordan una temática en sus historias de forma casi idéntica.

DETRÁS DE LOS SÍMBOLOS

En cuanto a las simbologías que usan estos dos reconocidos directores, si bien ambos tienen diferentes puntos de vista sobre lo que quieren representar en sus películas, coinciden en el hecho de retratar aspectos de la vida cotidiana, aquello que nos rodea y con lo cual tratamos día a día. Por ejemplo, Luis Buñuel presenta los problemas cotidianos de una forma surrealista e ilógica para hablar del propio absurdo de nuestras vidas, tal como ocurre en "Le Fantôme de la Liberté" (Buñuel, 1974). Asimismo, David Lynch usa simbolismos para representar los acontecimientos cotidianos, señala las dificultades y problemas presentes en nuestras vidas: la paternidad, las dificultades de la fama y lo superficial, los celos, la ambición, el deseo, la fe, la maldad, la solidaridad, etc. Es claro que ellos hacen uso de los simbolismos con la finalidad de reflejar, de modo surrealista, todo lo que acontece en la realidad que vivimos día a día, lo que ellos y nosotros vivimos.

La influencia de Buñuel es clara, pues Lynch imita el uso constante del símbolo como medio para expresar de modo distinto aspectos propios de la vida del hombre, de modo que éstos son resaltados y puestos de manifiesto de tal forma que es imposible dejarlos de lado. Inclusive, David Lynch demuestra tales influencias y su admiración por Buñuel en "Blue Velvet" (Lynch, 1986), ya que la oreja que el protagonista encuentra en medio del campo es colocada de forma casi idéntica a la mano cortada en "Un Chien Andalou" (Buñuel, 1929), una forma de simbolizar, por medio de las hormigas que en ambas imágenes se presentan, la podredumbre de todas las personas, la doble moral y la suciedad de nuestro mundo.

CONCLUSIÓN

En conclusión, el cine de David Lynch está altamente influenciado por el de Buñuel debido a que el primero refleja en sus obras muchos aspectos propios del cine del español. Estas temáticas se convierten así en el centro de la obra de Lynch y en el trasfondo que las configura como tales. Este hombre ha heredado el surrealismo de Buñuel, toma aspectos suyos y luego los adecua a su propia obra, con lo cual el surrealismo seguirá cambiando y demostrándonos que hay más de una forma de decir las cosas, de mostrar el mundo y de entender nuestra realidad. ■

La influencia de Buñuel es clara, pues Lynch imita el uso constante del símbolo como medio para expresar de modo distinto aspectos propios de la vida del hombre.

Referencias

Es probable que David Lynch sea el padre de las *disturbing movies*, pero detrás de ese envoltorio de irrealidad se haya uno de los autores más innovadores de los últimos años.

Buñuel, L. (Productor y Director). (1929). *Un Chien Andalou* [Cortometraje]. Francia.

De Noailles, V. (Productor) y Buñuel, L. (Director). (1930). *L'âge D'Or* [Película]. Francia: Vicomte de Noailles.

Alatraste, G. (Productor) y Buñuel, L. (Director). (1961). *Viridiana* [Película]. México: Unión Industrial Cine-matográfica, Gustavo Alatraste y Films 59.

Alatraste, G. (Productor) y Buñuel, L. (Director). (1965). *Simón del Desierto* [Película]. México: STPC.

Silberman, S. (Productor) y Buñuel, L. (Director). (1974). *Le Fantôme de la Liberté* [Película]. Francia: Greenwich Films Productions.

Lynch, D. (Productor y Director). (1977). *Eraserhead* [Película]. Estados Unidos: American Film Institute y Libra Films.

Caruso, F (Productor) y Lynch, D. (Director). (1986). *Blue Velvet* [Película]. Estados Unidos: De Laurentiis Entertainment Group.

Edelstein, N., Krantz, T., Polaire, M., Sarde, A., Sweeney, M. (Productores) y Lynch, D. (Director). (2001). *Mulholland Dr.* [Película]. Francia y Estados Unidos: Les Films Alain Sarde, Asymmetrical Productions, Baboo Inc. y Canal+.

El camino del Perro Andaluz: David Lynch, heredero del surrealismo

Andalusian Dog way: David Lynch, heir of surrealism

Referencia del artículo en APA:
Galindo, L., Magallanes, S., Padilla, C., Rosales, A. (2012). El camino del Perro Andaluz: David Lynch, heredero del surrealismo. *CineScrúpulos*, 1(1), 11-16.

Article reference in APA:
Galindo, L., Magallanes, S., Padilla, C., Rosales, A. (2012). Andalusian Dog way: David Lynch, heir of surrealism. *CineScrúpulos*, 1(1), 11-16.

CineScrúpulos / Revista digital de diálogo cinematográfico/ ISSN: 2709-0493

© Los autores. Este artículo es publicado por la revista **CineScrúpulos** del Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), que permite el uso no comercial, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada.