

Camino a la trascendencia: lo que comparten Aronofsky y Jodorowsky

Road to transcendence: what Aronofsky and Jodorowsky share

Angelo Mesarina¹, Renato Mondoñedo²,
Jorge Hugo Morán³, Giancarlo Rantes⁴, Olenka Venegas⁵

CINE
SCRÚPULOS

Volumen 6
Número 1
Enero a junio
2018

19

Resumen

Darren Aronofsky y Alejandro Jodorowsky son dos directores que comparten más que las últimas tres letras de sus apellidos. A pesar de que sus estilos cinematográficos presentan claras diferencias, su similitud radica en la búsqueda de objetivos y motivaciones planteadas desde los personajes de sus principales películas. El desarrollo y el destino de ellos se asemejan entre sí en ciertos aspectos.

Abstract

Darren Aronofsky and Alejandro Jodorowsky are two directors who share more than the last three letters of their last names. Although his cinematographic styles presents clear differences, his similarities lies in search for goals and motivations raised from characters of his main films. The development and destiny of them resemble each other in some aspects.

Palabras clave

Alejandro Jodorowsky; Darren Aronofsky; influencia cinematográfica; surrealismo; cine latinoamericano; cine independiente

Key words

Alejandro Jodorowsky; Darren Aronofsky; cinematographic influence; surrealism; latinoamerican cinema; independent cinema

Citar como:

Mesarina, A.,
Mondoñedo, R., Morán,
J., Rantes, G., Venegas,
O. (2018). Camino
a la trascendencia:
lo que comparten
Aronofsky y Jodorowsky.
CineScrúpulos, 6(1), 19-24.
DOI: <https://doi.org/10.19083/cinescrupulos.v6i1.1415>

1. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: mesarina2000.16@gmail.com
2. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: renatomc-15@hotmail.com
3. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: jhugo.moran31@gmail.com
4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: gianco98@gmail.com
5. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: olenkavenegas1999@gmail.com

Recibido:

28 de noviembre de 2017

Aceptado:

5 de marzo de 2018

Publicado:

1 de junio de 2018

Aronofsky expone la degradación psicológica, de tal modo que puede explorar de manera más libre los respectivos mundos interiores de sus personajes. En el caso del chileno Jodorowsky, el pensamiento racional resulta bastante conflictivo si se desea entender sus filmes de corte surrealista, por lo que emplea gran variedad de simbolismos.

Los personajes de ambos cineastas buscan la autorrealización personal, lo que dependerá del contexto en el que se encuentren. Esta meta final puede ser traducida de varias maneras: la maestría artística, el enriquecimiento sobre la base de los placeres y de las adicciones, el conocimiento de los secretos de la vida o la adquisición de la inmortalidad; todo esto con el fin de trascender de este mundo terrenal o de immortalizar sus hazañas en otros planos espirituales más elevados que están fuera de nuestra comprensión. Desgraciadamente, todas las historias que se han analizado finalizan de manera trágica para sus protagonistas, quienes, a lo mucho, gozan efímeramente de una falsa ilusión de éxito. Algunos, como en el caso de “El Topo” (Jodorowski, 1970), optan por escapar mediante la muerte, en respuesta al truncamiento o insatisfacción de su estadía en este mundo.

Por otro lado, los personajes exhiben con lujo de detalles una clara degeneración progresiva, solo que ambos directores lo plantean desde un enfoque distinto pero muy relacionado. Aronofsky expone la degradación psicológica, de tal modo que puede explorar de manera más libre los respectivos mundos interiores de sus personajes. En el caso del chileno Jodorowsky, el pensamiento racional resulta bastante conflictivo si se desea entender sus filmes de corte surrealista, por lo que emplea gran variedad de simbolismos (que apelan a la comprensión del subconsciente) y, sobre todo, expone el cuerpo humano al desnudo con la intención de expresar cómo se rebaja la naturaleza humana a su más primitivo y patético estado animal (de ser el caso que los personajes se encuentren vestidos, estos son satirizados en función de su miseria como personas, si es que aún pueden ser consideradas de esa manera). Asimismo, en las producciones de Jodorowsky las locaciones son lúgubres, marginales y llenas de una energía negativa muy cargada. La sociedad retratada por este director es muy vulgar y absurda, sin la existencia de ningún tipo de regla o norma, lo que propicia la aparición de determinadas actitudes poco inteligentes que agudizan los elementos surrealistas.

BUSCO MI DESTINO

La búsqueda de la libertad también es un tema recurrente en el trabajo de ambos directores. Un ejemplo bastante representativo es el que se obtiene cuando se compara “Black Swan” (Aronofsky, 2010) con “El Topo” (Jodorowsky, 1970). En el primer caso, Nina es una bailarina de ballet que anhela el papel principal de la obra *El lago de los cisnes*, pero para ello debe entrar en contacto con su lado más desinhibido y busca liberarse de la rigidez del autocontrol emocional y corpóreo. En el caso de Jodorowsky, el Topo emprende una larga travesía en búsqueda del conocimiento y de la comprensión total de este mundo, pero cuando se da cuenta de que ha aprendido todo lo que puede ofrecerle, decide suicidarse en un acto que simboliza su búsqueda insaciable de conocimiento ya que ahora lo que hace es buscar en un distinto plano espiritual

(por así decirlo), pues ya ha alcanzado la perfección cognitiva y se ha liberado de la ignorancia que lo atormenta.

Es justamente la búsqueda de la perfección lo que permite articular el parecido en los objetivos de los personajes de las películas mencionadas. La perfección funciona como el motor principal de las películas. Esta característica es tan importante que por sí sola es capaz de impulsar uno o todos los ejes de la trama. En “Requiem for a Dream” (Aronofsky, 2000), la búsqueda de la perfección física (el cuerpo esbelto) por parte de la madre, así como su obsesión por usar su viejo vestido rojo y aparecer en la televisión, terminan por sumirla profundamente en un infierno personal, expresado desde el mundo de las drogas y materializado con los devastadores tratamientos que sigue para alcanzar su meta. En “Black Swan” (Aronofsky, 2010), la búsqueda de la perfección de Nina mueve todos los engranajes de la historia, al igual que en “La Montaña Sagrada” (Jodorowsky, 1973) en la que la motivación argumental tiene que ver con obtener la inmortalidad, lo que no viene a ser otra cosa que una longevidad perfecta.

NO CONOCES EL PODER DEL LADO OSCURO

En la persecución de los objetivos planteados, los personajes de ambos realizadores se enfrentan contra el enemigo más fuerte: ellos mismos. Esto debido al “lado oscuro” que habita dentro de las personas, motivado por actitudes y pensamientos mundanos como la avaricia y el poder que corrompen la poca humanidad que queda de este conjunto de protagonistas en decadencia moral. Además, el entorno que los rodea es propenso a las actitudes de libertinaje, a la abstención de toda norma políticamente correcta, lo que da paso a una serie de conductas o pensamientos nefastos y autodestructivos.

En el cine de Jodorowsky el anhelo de los personajes por su liberación espiritual se ve también reflejado en los majestuosos escenarios, amplios más allá de lo que el horizonte permite ver, llenos de color pero también fieros y salvajes como la vida silvestre de la naturaleza. Se vale de construcciones surrealistas para expresar que el grado de iluminación que los personajes desean alcanzar no se encuentra en este plano astral. Asimismo, la desnudez constante y explícita comunica la paupérrima condición humana y propone la libertad espiritual no como una opción sino como una necesidad.

Por el lado de Aronofsky, los personajes como Nina no son presas del mundo sino de sí mismos, ya que no pueden liberarse de sus propios temores y tensiones sino hasta que deciden entregarse por completo a su lado oscuro. En “Requiem for a Dream” (Aronofsky, 2000), Harry y Tyrone se introducen en el mundo de las drogas y trabajan con narcotraficantes para recaudar dinero y abrir una tienda en la que venderán sus diseños junto con Marion,

La perfección funciona como el motor principal de las películas. Esta característica es tan importante que por sí sola es capaz de impulsar uno o todos los ejes de la trama.

En el cine de Jodorowsky podemos observar cómo todos los seres superiores de "La Montaña Sagrada" (Jodorowsky, 1973) son entidades amorales y propician la realización de situaciones notablemente degradantes para sus subordinados.

pero pasarán por situaciones que retrasarán esto, como cuando Harry y Marion utilizan el dinero para liberar a Tyrone de la cárcel. Asimismo, la mamá de Harry se encuentra en una situación comprometedor debido a las anfetaminas y esto hace que llegue a la locura y a la hospitalización en una clínica de salud mental. El final de los personajes en ambos directores es trágico o bastante incierto debido al profundo desconocimiento que tienen de la vida después de la muerte, si es que esta existiese.

NADA ES SECUNDARIO

Los personajes secundarios tienen un papel importante ya que, gracias a ellos, los principales se corrompen. En "Black Swan" (Aronofsky, 2010) observamos cómo Thomas Leroy (Vincent Cassel) seduce a Nina para que pueda dejar su pureza y se pierda en un mundo de lujuria, por lo que la incita a que tenga relaciones con él. Incluso la besa a la fuerza en un momento para que se adentre más en su personaje de cisne negro; además, su compañera Lily (Mila Kunis) quiere ayudarlo a relajarse, por lo que le agrega una pastilla de éxtasis en su bebida. A pesar de que Nina la observa, decide tomarla de todas las formas. En "Requiem for a Dream" (Aronofsky, 2010) podemos observar cómo Marion, necesitada de droga, se acerca a un mafioso para prostituirse con el fin de obtener más. Después de la sesión él la invita a una reunión en la que varios compañeros estarán y ella será denigrada en varias formas.

En el cine de Jodorowsky podemos observar cómo todos los seres superiores de "La Montaña Sagrada" (Jodorowsky, 1973) son entidades amorales y propician la realización de situaciones notablemente degradantes para sus subordinados. Del mismo modo, el vaquero de "El Topo" (Jodorowsky, 1970) elimina a cada pistolero del desierto como respuesta al pedido de una mujer que conoce durante su aventura; además, el personaje protagonizado por el mismo director no tiene ni el más mínimo remordimiento por abandonar a su hijo en la inmensidad del desierto y, a pesar de comportarse como un salvador justiciero, después del asesinato de su gente a manos de los ciudadanos el vaquero comenzará una masacre contra estos, lo que da a entender lo siguiente: no importa cuánto lo intente, siempre el ambiente lo hará volver a un estado de destrucción que es característica propia de la libertad que pretende buscar el surrealismo como corriente cinematográfica. Libertad que Jodorowsky emplea para aniquilar todo lo convencionalmente establecido con el fin de alcanzar un grado superior de iluminación tras abandonar la moral y la mentalidad terrenal de este mundo y de sus habitantes. Es la búsqueda de la libertad y de la perfección en un terreno que pondrá a prueba la naturaleza de los protagonistas: cumplen (o intentan cumplir) el cometido de la trascendencia en los ámbitos donde el director considera que se encuentra la verdadera superación personal.

EL OTRO PLANO

El hecho de trascendencia en los personajes de ambos directores es la expresión máxima del ego humano en su insaciable travesía de vida por obtener el prestigio y el reconocimiento de su entorno social. Es el caso de la señora Goldfarb en “Requiem for a Dream” (Aronofsky, 2000), algo tan común como recibir la aceptación de sus amigas. La trascendencia de Nina en “Black Swan” (Aronofsky, 2010) permite comprender cómo su constante anhelo de ser perfecta supone superarse como bailarina aunque las consecuencias sean desastrosas para ella o para las personas que la rodean. Del mismo modo ocurre en la primera película ya que todos los personajes desean una mejor vida pero se engañan a sí mismos, se encierran en sus vidas futuras idealizadas y creen que las drogas son la salida cuando lo único que consiguen es escapar de sus problemas, lo que da una falsa sensación de trascendencia (en este caso espiritual) o de éxito a causa de las alucinaciones, lo que convierte sus cabezas en laberintos de recuerdos y de depresión.

Los personajes de Jodorowsky buscan la verdadera trascendencia espiritual a través de aspiraciones como la maestría total o la inmortalidad, lo que se evidencia en “El Topo” (Jodorowsky, 1970) y en “La Montaña Sagrada” (Jodorowsky, 1973), de modo que sus acciones los purifiquen de la turbiedad del mundo terrenal para elevarse a una instancia superior, meta que desean alcanzar cultivando una cualidad asociada con la divinidad.

CONCLUSIÓN

En conclusión, la trascendencia espiritual o terrenal de los personajes de Darren Aronofsky y de Alejandro Jodorowsky es una respuesta ante sus constantes esfuerzos para alcanzar la perfección y liberarse de todos los males y dificultades que los aquejan. Plan-teado desde perspectivas cinematográficas muy diferentes, se dilucida que ambos directores dotan a sus personajes de los mismos deseos y aspiraciones. Las percepciones de esta realidad no son las mismas en los títulos seleccionados, pero su misión es en esencia muy similar. El motor del actuar de los personajes muchas veces está condicionado al entorno generalmente hostil, al mismo tiempo que ofrecen historias muy crudas y acontecimientos bizarros (en el sentido más anglosajón de la palabra) que propician que los personajes desarrollen gran variedad de conductas autodestructivas e incluso una doble personalidad. Los sujetos de todas las películas mencionadas buscan desesperadamente la perfección y la libertad para trascender más allá de la vida y de la muerte. ■

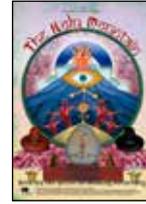
Los personajes
de Jodorowsky
buscan la verdadera
trascendencia
espiritual a través de
aspiraciones como
la maestría total o la
inmortalidad.

• Referencias

• Entre los estilemas surrealistas de Alejandro Jodorowsky y los arrebatos provocadores de Darren Aronofsky se esconden algunas piezas claves de la cinematografía más delirante.

• Gochanour, M. (Productor) y Jodorowsky, A. (Director). (1970). *El Topo* [Película]. México: Producciones Pánicas.

• Viskin, R. (Productor) y Jodorowsky, A. (Productor y Director). (1973). *La Montaña Sagrada* [Película]. México: AB-KCO Films y Producciones Zohar.

• Watson, R. West, P. (Productores) y Aronofsky, D. (Director). (2000). *Requiem for a Dream* [Película]. Estados Unidos: Sibling Productions, Protozoa Pictures.

• Franklin, S. Medayov, M., Oliver, B. (Productores) y Aronofsky, D. (Director). (2010). *Black Swan* [Película]. Estados Unidos: Protozoa Pictures, Phoenix Pictures.

• Camino a la trascendencia: lo que comparten Aronofsky y Jodorowsky

• Referencia del artículo en APA:
• Mesarina, A., Mondoñedo, R., Morán, J., Rantes, G., Venegas, O. (2018). Camino a la trascendencia: lo que comparten Aronofsky y Jodorowsky. *CineScrúpulos*, 6(1), 19-24.

• Road to transcendence: what Aronofsky and Jodorowsky share

• Article reference in APA:
• Mesarina, A., Mondoñedo, R., Morán, J., Rantes, G., Venegas, O. (2018). Road to transcendence: what Aronofsky and Jodorowsky share. *CineScrúpulos*, 6(1), 19-24.

• 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.