

Pase a...

Folio.666

★ EL INFIERNO ★

Un Perro Andaluz; un sueño surrealista hecho realidad

Le Chien Andalou; a surrealist dream became real

Alejandro S. Suárez Porras

Resumen

Un Perro Andaluz de Buñuel y Dalí no es más que una historia de un par de soñadores del arte de principios del siglo XX, una producción lúdica de principio a fin pero con elementos de trasfondo literario y conceptual. Esta producción a consideración del espectador es el inicio del cine pensante y para público aun más pensante.

Palabras clave: filme, surrealista, espectador, imagen, moral.

Abstract

The Andalusian Dog filmed by Buñuel and Dalí, it is not but a story created by two dreamers of the art who lived in the early of xx century, The whole film is a ludic production with conceptual and literary elements as a background. This work is the beginning of an intelligent cinema created for an audience even more selective.

Key Words: film, surrealism, audience, image, moral.

I.- Introducción

Un Perro Andaluz es obra maestra del surrealismo y del cine internacional de Salvador Dalí y Luis Buñuel, representantes ineludibles dentro del ámbito de la manifestación artística basada en los sueños e imaginación coherente del creador y lúdica del espectador. Es probable que con el paso de la historia jamás se pueda ver algo tan libre y eficaz como el surrealismo; jugar con la comunicación, las reglas y las ideas, pero a la vez sin ellas; en otras palabras, ver realmente el poder del proceso comunicativo sin miedos ni temores. Es aquí donde *Un Perro Andaluz* sobresale en el arte y en el cine.

II. Herencia interpretativa

El maestro de la sintaxis de la imagen gráfica Donis A. Dondis propone, no sólo para lo gráfico, un análisis básico de interpretación con el cual dará inicio a esta exposición. Al querer ver *Un Perro Andaluz*, podemos desasociarlo en tres elementos básicos, que ya se hacía mención anteriormente con la propuesta de Donis A. Dondis desde los elementos básicos del análisis como son la representación, el simbolismo y la abstracción; elementos sencillos y fundamentales que podemos explotar al realizar una interpretación de *Un Perro Andaluz*. Si partimos de una forma inversa ¿podemos sacar más provecho?, esa es la base del surrealismo, veamos como podemos interpretarlo.

Una forma apasionada de ver este filme, es sintiendo que se están entrecerrando los ojos y percibiendo la escénica abstracta de esta misma, y ¿cuál es o será la escénica de este filme? Es difícil decirlo ya que en cada coacción que se le preguntaba a Buñuel, director de la película, cuál era la interpretación que le podía dar a ésta “su obra maestra del cine mundial” decía: “jamás podría decirlo con palabras, ya que si lo pude lograr, fue de forma visual”

Desde un posible planteamiento freudiano, esta forma de percibir a *Un Perro Andaluz* es completamente lúdica y plena de catarsis personal, si llega el espectador a adentrarse en el personaje del surrealismo “real” y de la forma de la representación artística.

Si seguimos analizando desde el planteamiento de Dondis y tratamos de identificar los símbolos que podemos ver en todo el corto de Dalí y Buñuel, aquí sí tendríamos que apoyarnos en diferentes corrientes semiológicas. Deberíamos verla desde lo temporal y atemporal; desde lo contextual y no tan contextual y desde el cristianismo y lo moral. Con este planteamiento de la sintaxis de la imagen, si sería muy extenso describir cada uno de los símbolos que, a grandes rasgos, podemos decir que la carga sugestiva sexual y asexual está en cada escena que presenciamos por más ingenuo o moralista que seamos. ¿Habrá sido por la educación represiva de los creadores o por lo extremadamente apasionado y morbosos de Buñuel? ¿Será la indiferencia al sexo de Dalí, la influencia de la amistad de García Lorca? (de quien por cierto se dice que nunca vio *Un Perro Andaluz*) o su preferencia sexual diferente a la de ellos dos?. Sería interesante ver o saber

con certeza si todo esto es la escénica del filme o si quizás nada de esto es la realidad del surrealismo de *Un Perro Andaluz*.

¿Realmente los creadores sabían lo que resultaría de este experimento visual? Podríamos decir que quizás no, pero siguiendo con los ideales del surrealismo lograron más de lo que se pudo haber esperado de un juego de hacer cine intelectual y para intelectuales, o de un cine no burgués para los burgueses. A lo largo de la historia ¿qué podemos decir acerca de si lo es, o no? Pues lo que es realmente, un filme surrealista, de surrealistas, y para surrealistas.

III. El ojo interior

Pude realizar el PERRO gracias a los 5 mil duros que me proporcionó mi madre para hacerlo. En realidad el film se hizo con la mitad: la otra mitad la gasté en París...Yo sé lo que Dalí ha dicho de mí... En cuanto al argumento del PERRO, puede decirse que es obra de ambos... Pero el film me pertenece... El título fue un problema. Pensamos en michos. Defense de se pencher á l'exterieur (Prohibido asomarse al exterior, un aviso común en Francia). Después se pensó en su antítesis, Prohibido asomarse al interior. Pero no estábamos conformes. Dalí entonces se enteró del título de un libro de poemas míos UN PERRO ANDALUZ. ¡Ese es el título!, exclamó Dalí, y así fue.

Luis Buñuel^{1 y 2}

En innumerables ocasiones Buñuel dijo que dejáramos de darle interpretación alguna a su primer filme; imposible de hacerlo, ya que es producción con características surrealistas y principios o manifiestos (estos eran propiamente para la literatura) que en primera instancia son una crítica voraz a lo aparentemente establecido por la cultura occidental; es decir, lo bello tiene que ser sublime al espectador y claro está nunca jamás atentar con la moral del hombre. Esto da pie a innumerables interpretaciones en el contexto de su realización.

Detalle de el Infierno

1. Declaraciones publicadas en *Nuevo Cine*, n. 4-5, México, noviembre de 1961
2. Colina, José de la; *El diptico surrealista de Luis Buñuel*

“ **Un Perro Andaluz es una lucha occidental, al estilo del cristianismo, entre la agonía y el amor, donde todo se destruye por los pecados capitales y nada es permitido sino es alejado de ello** ”

Buñuel y Dalí, los creadores de *Un Perro Andaluz*, parten del segundo manifiesto surrealista del ensayista y teórico André Breton y al parecer siguen literalmente algunos puntos de los más importantes para ellos, los cuales se ven plasmados por cualquier ángulo que queramos ver a esta obra maestra del cine mundial.

Los efectos que podemos ver en una de las secuencias es, esencialmente, en la persecución lujuriosa del hombre y la mujer; ese deseo de ambos por tenerse pero que moralmente no les es permitido; entre el si pero no, o el no pero si, finalmente los principios los traicionan y ambos acceden a la lujuria y la pasión desenfrenada. Hacen que ellos mismos se destruyan y por último mueren pero para renacer en una nueva vida.

Muchos críticos del cine coinciden en que *Un Perro Andaluz* es una lucha occidental, al estilo del cristianismo, entre la agonía y el amor, donde todo se destruye por los pecados capitales y nada es permitido sino es alejado de ello. En otras palabras, vemos que el amor de pareja debe de ser manifiesto siempre y nunca la lujuria del hombre ante la mujer, esto nos llevaría a un dolor del ser humano ante la vida.

¿Podría haber sido que la creación de esta crítica tan fuerte, fue influenciada por su educación marista que tuvieron Buñuel y Dalí de niños o por el simple hecho de manifestar sus sueños tal cual eran? o ¿vemos aparentemente lo que nuestro subconsciente quiere ver? Buenas preguntas objeto de estudio para Freud o Lacan, los cuales nos llevarían a descubrir cosas totalmente diferentes. Lo que si podemos saber de Freud es que, a diferencia de semanas de la exhibición en París de *Un Perro Andaluz*, se estaba publicando uno de sus últimos estudios sobre el psicoanálisis. No sabemos si Freud vio o analizó esta obra, por los comentarios que realizó el psicólogo y ensayista suizo Carl Jung, diciendo que era plenamente una manifestación de deseos precoces de los creadores y aún más para los espectadores que daban crédito a lo que estaban viendo; este comentario dio pie a que Buñuel nunca fuera bien aceptado en los Estados Unidos y su código *Hays*.

3. Jofré. Opus cit. 9. Estética de la recepción y fenomenología de la lectura: 7. La lectura como Decodificación e Interpretación.

IV.- Conclusión

Un Perro Andaluz no es mas que una obra de coautores de realización y de interpretación, principio que esta de moda en la literatura según Sartre: *Al respecto, ha dicho Sartre que se le deja al lector con todo por hacer, y sin embargo, ya todo ha sido hecho; la obra existe solamente en el nivel de las habilidades del lector, y cuando él lee y crea, él sabe que siempre puede ir más allá en su lectura, y que siempre podrá crear más profundamente; y esta es la razón por la cual la obra aparece ante él tan inexhaustiva e impenetrable como un objeto.*³

Bibliografía

- Aristóteles. Poética.** (2002) Trad. Antonio López Eire. Madrid: Istmo.
- Calderón de la Barca.** *Un perro andaluz* de Luis Buñuel: surrealismo al pie de la imagen
- Dondis, D. A.** (2000) *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual.* Ediciones GG.ili, S.A. de CV, 14ª edición, España.
- Hugo Pardo K. Amat, J. M. y Vincent, J. D.** (2003). *Estética y semiótica; bordes de la representación.* Gediza editores; Barcelona, España.
- Millar, H. La edad de oro.** Recuperado de: <http://bibliotecaignorla.blogspot.com/2009/08/henry-millar-la-edad-de-oro.html>
- Un perro andaluz, carta a Ofelia/ cine.** Recuperado de: <http://cubamaterial.es/2010/11/un-perro-andaluz/>
- Todorov: Una herencia formalista.** Estructuralismo y recepción Recuperado de: <http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#PRESENT>

Alejandro S. Suárez Porras

Es Licenciado en Artes visuales por la UANL (1995); tiene Maestría en Artes (2000) por la misma institución. Durante este tiempo se ha desempeñado en el campo de la producción audiovisual como productor de TV y asesor y productor ejecutivo en varios cortometrajes que han estado en selección oficial en festivales de cine y corto a nivel nacional. Cuenta con estudios de análisis e interpretación de cine por la UdeG y la Cineteca del Estado de Nuevo León. Actualmente es coordinador de la Licenciatura en Lenguajes Audiovisuales en la Facultad de Artes Visuales de la UANL y cursa el tercer semestre del Doctorado en Artes y Humanidades en el Centro de Investigaciones Ciencias, Artes y Humanidades de Monterrey (CICAHM).

contacto: alejandro.suarezpr@uanl.edu.mx