

• ÁNGEL HERNÁNDEZ

«MUNDO BREVE, MUNDO INFINITO: Análisis estético del filme **MOTHER!**, de Darren Aronofsky»

Mother! es una película extraña desde el comienzo. Un rostro envuelto en llamas y dos manos que colocan una piedra de cristal son resortes para iniciar la historia. Estrenada en 2017 y dirigida por Darren Aronofsky, quien también dirigiera *Requiem for a dream* (2000) y *Black Swan* (2010), la cinta se presenta a priori como oscura y de compleja decodificación. Por esa razón, encasillarla en un género cinematográfico resulta inexacto, dado que algunas veces se acerca al drama, otras al thriller psicológico, pero la construcción narrativa y los personajes llevan a pensar en que, como mínimo, se trata de una alegoría.

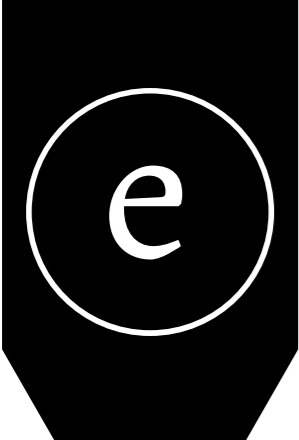
La ambigüedad del filme hace posible encontrar varios caminos o claves de desmontaje: el religioso-cristiano —quizás el más evidente—, el de las adicciones y el estético. El presente ensayo recorrerá el último camino o clave a partir de categorías propias de la estética, así como ideas de Friedrich Nietzsche. Para ello, se intentará responder a la interrogante: ¿Cómo se articulan las ideas de Nietzsche acerca de lo dionisiaco y lo apolíneo, de la tragedia, del eterno retorno y los conceptos de la belleza, de lo sublime y de la creatividad en el presente filme?

Antes de realizar el análisis estético, es menester exponer muy brevemente las posibles claves o caminos de interpretación mencionados. Lo simbólico, en esta película, dependerá de la clave de interpretación empleada. El camino religioso-cristiano nos conduce hacia el primer libro de la Biblia¹: el *Génesis*, en el que todo comienza. Cada personaje encarna un aspecto distinto ya manifestado en el libro. *Mother*, joven —al menos en dos ocasiones el texto fílmico refiere la juventud de este personaje—, de «cara bonita» —también se menciona—, de modales delicados, representa la sabiduría². Este personaje nos va mostrando poco a poco la casa que ella misma ha reconstruido; sus preguntas o advertencias —«Es un extraño, vamos a dejarlo dormir en nuestra casa?»³», «¿Por qué lo hiciste sin

¹ Para todas las referencias bíblicas confróntese el libro del Génesis, capítulos del 1 al 4 de la Biblia. Para este trabajo se usó la versión La Biblia de nuestro pueblo con Lecto divina, 2016, pp. 55 - 61

² Sabiduría en el sentido judeocristiano de «consejo» que viene del Creador, abordado en los Libros Sapienciales de la Biblia, en especial «Sabiduría» (Ibídem, p.1797)

³ Aronofsky, D. (2017). *Mother!*. E<<.U.: Paramount Pictures

consultarme? (...) Invitarlos a quedarse⁴»—, expresan prudencia, mesura y orden. Algunos personajes se refieren a ella como «la inspiración». En determinado momento de la película, *mother* batalla por mantener la cordura y evitar los excesos de las personas que han invadido su casa.

Desde otro ángulo, ella puede simbolizar a María, la madre de Jesús. Da a luz a un niño que, casi de forma inevitable, es entregado a los hombres. Estos lo adoran y son los responsables de su muerte. Luego se arrepienten, algo que muestran al comer su cuerpo y por extensión su sangre. Aquí es posible asistir a una alusión al sacrificio de Cristo por la humanidad, quien promete que el que coma de su cuerpo y beba de su sangre tendrá vida eterna. Sin embargo, el tratamiento es muy descarnado, pues a diferencia de la imagen adulta de Cristo, entregada por amor y voluntariamente, aquí se trata de un bebé recién nacido, sin conciencia alguna sobre lo que está aconteciendo.

El personaje masculino, *Him* (Él en español), alude no solo al nombre de Dios -innombrable-, que en tierras semitas era llamado «Él», sino también al sujeto creador. En el filme es referido como el Poeta, y justamente un poeta es un creador. Se caracteriza por ser alguien cortés, buen anfitrión, comprensivo, que ama a las personas, en especial a *mother*, pero también

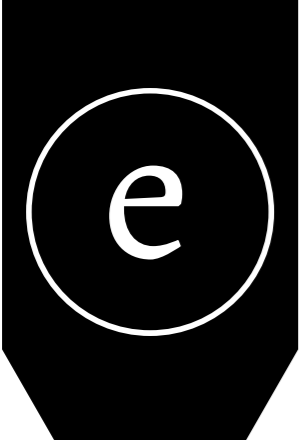

SILVIA BECERRIL

ama a quienes siguen su Libro y a quienes le obedecen. El Libro simboliza un *alter ego* de la Biblia en el momento en el que representa la verdad de muchos. En alguna escena, alguien comenta que el Poeta escribe como si fuera para él. El Libro se convierte en la guía de multitudes de personas que vienen personalmente a «adorar» a su autor.

Asimismo, otros personajes como el médico y su esposa, encarnan al Adán bíblico y su esposa Eva. El médico tiene una herida en el costado—alusión a la creación de Eva—y su esposa insiste en tomar el «fruto prohibido», simbolizado por la piedra de cristal, guardada celosamente en una de las habitaciones de la mansión en la que viven *Him* y *mother*. En una escena del filme, esta mujer rompe la piedra causando gran disgusto a *Him*. Los hijos de estos, representan a Caín y Abel, quienes disputan la herencia del padre y uno de ellos llega a cometer fratricidio. Este acto, junto a la destrucción de la piedra de cristal, es uno de los acontecimientos que contribuye a desatar los sucesos trágicos. Recordemos cómo Adán y Eva son expulsados del Paraíso y condenados a una vida de sinsabores, justamente cuando comen de la fruta edénica. El resto de los personajes son la Humanidad misma,

⁴ Ibídem.

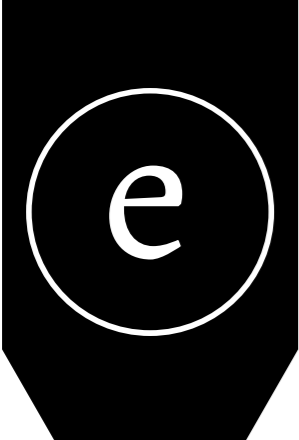

los distintos grupos: fanáticos religiosos, políticos, sindicalistas, cuerpos represivos. A estos llegamos a verlos como una masa informe, sin control, guiada solo por las emociones, necesitada imperiosamente de aferrarse a algo en lo que creer.

El tema central del filme *Requiem for a dream* es la adicción a los narcóticos. En dicho punto, este último filme de Aronofsky puede verse como una gran alucinación provocada por el consumo reiterado de estupefacientes. *Mother* toma una sustancia amarilla en varios momentos del filme hasta saber que ha quedado embarazada. Y es justamente después de tomar la decisión de arrojar ese producto por el servicio sanitario que se desencadena toda la acción destructiva en la casa. En varias escenas, la joven nos advierte de sus «visiones», por lo que pudiera inferirse que, de algún modo, todo ha acontecido en la mente de la muchacha que despierta al final de la película.

El intento de desmontaje del filme dista de las directrices interpretativas comentadas por Aronofsky en entrevistas concedidas a propósito de la película. Este trabajo toma algunos puntos o conceptos importantes en la obra de Friedrich Nietzsche y, de igual modo, parte de ciertas categorías estéticas como la belleza, lo sublime y la creatividad. Dicho filósofo defendió la tragedia como el gran aporte de la cultura griega de la Antigüedad, por encima de la filosofía. Consideró que esta sintetiza los dos componentes más notables de la espiritualidad de la Grecia clásica: el espíritu apolíneo y el espíritu dionisiaco. Para Nietzsche lo apolíneo es medida y proporción; busca llegar a través de la teoría

al sentido último de las cosas. Contrariamente, lo dionisiaco acepta la vida tal cual es y eleva al máximo los impulsos, lo emocional. Estos componentes discurren juntamente en lucha de contrarios. Dicha polaridad puede percibirse como descripción de dos actitudes o modos de manifestarse en la vida: dos tipos de seres humanos. En tal sentido, *mother* y los otros personajes —no *Him*— simbolizan la antinomia existencial de la humanidad. *Mother*,—apolínea, mesurada, racional— pasa todo el tiempo cuestionando las actitudes de su esposo y luego de los demás personajes: ante la inesperada visita del médico; ante la decisión de alojarlo y después acoger a su esposa; ante la llegada de la multitud de admiradores; ante la posibilidad de entregar a su hijo y, finalmente, ante la muerte de este (sálvese un momento intermedio de histeria, y la locura final que es además el cierre argumental). El resto representa lo dionisiaco por su actitud irracional, sin meditar en las consecuencias de sus actos. Son personajes irreverentes que cruzan los límites al punto de cometer asesinatos.

El filme va desarrollando la expectativa de lo trágico. Al principio nos parece entrar en un drama sentimental, más adelante, aparecen evidencias de un thriller psicológico; sin embargo, la tragedia se desata a partir de lo que parece un acto racional: verter la sustancia que *mother* consume con frecuencia a fin de evitar que haga daño a su hijo. De ese

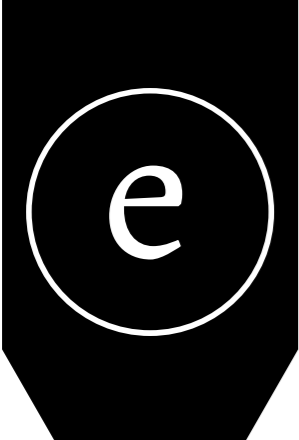
momento en adelante se desatan una serie de eventos sobre los que ella no tiene ningún control. Hay una meseta en el momento del parto y primeras horas con el bebé, para dar paso al clímax fatal: el asesinato de su hijo. Viendo esto decide arremeter contra todos a modo de venganza, pero al resultarle imposible se inmola a través de la destrucción total. No se trata de un ejemplo ilustrativo de tragedia a la usanza griega, pero aún algunos de sus elementos principales: héroe (*mother*); error fatal (sumisión⁵); destino (caos); final triste (destrucción).

Otro aspecto del pensamiento del filósofo alemán es el Eterno Retorno. Con este concepto, propone una nueva visión del tiempo, idea que toma de los estoicos. Estos hablaban de un tiempo cíclico, basado en asumir la racionalidad del mundo. Nada sucede por azar, por lo que cada ciclo temporal debía nacer y desarrollarse del mismo modo que el anterior. *Mother!* propone una idea similar. El fuego del principio del filme deja todo destruido. De este nace un nuevo ciclo que a su vez termina con el fuego, del cual renace otro nuevo ciclo. Lo que fue, es; lo que ya pasó, pasará nuevamente.

⁵ En general, la causa de todos los problemas de la protagonista está en haber obedecido sin cuestionar a su esposo, quien, cegado por su vanidad, pierde, a medida que avanza la historia, el control de la situación.

SILVIA BECERRIL

A modo de unión de esta última idea con la anterior sobre la tragedia, se puede hablar de una perturbadora historia de tragedia infinita, que difiere del sentido didáctico original del género en Grecia. Se puede, además, analogar perfectamente con el mito de Sísifo, si se hace coincidir el inicio de la historia paralelo al momento en el que el personaje mitológico coloca la roca en la cima para luego verla caer. Es decir, el momento de regreso en busca de la roca es el momento de descanso, del mismo modo que lo es las reparaciones de la mansión para *mother*. El resto se sobreentiende.

Sobre el Libro «nuevo», que funciona, igualmente, como uno de los catalizadores de la trama, puede arrojar luz el fragmento sacado de uno de los textos póstumos de Nietzsche:

«(...) Hacer posible la vida, renovándola y recreándola. Por él la vida no es cansancio y monotonía, sino creación de formas nuevas, ilusión por las novedades e interés por el modo de manifestarse imaginativamente la vida humana. Lo nuevo como lo que realmente merece la pena, y porque el arte es de suyo novedad.»⁶

Este fragmento explica una de las tres funciones del arte según Nietzsche. El Libro, en cierta medida, se ajusta a esta definición. Renueva la forma de percibir el mundo de los hombres, quienes llegan al punto de sacralizar al texto y a *Him*, su creador. Por lógica, *Him* representa al poeta, a quien, según algunos pensadores del siglo XVII como Maciej Sarbiewski, se reservaba el privilegio de la creación porque considera que solo la poesía es creativa.⁷ Es el único, en el universo del filme, capaz de materializar lo anteriormente expuesto.

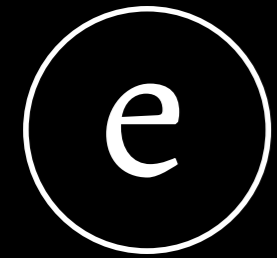
Retomando la idea de la proporción, la medida, el orden, podemos concluir, atendiendo a la interpretación desde lo estético, que *mother* representa la concreción de la belleza. Pero la Belleza en tanto idea —de acuerdo con el pensamiento platónico— está simbolizada en la piedra de cristal. Para Platón, la belleza estaba relacionada con el bien. Por esa razón su idea de lo bello trasciende los objetos físicos, y abarca los valores como la justicia o la prudencia. Su concepción de la belleza tiene un carácter ontológico, contrario a las posturas contemporáneas, como la sofista, que le atribuían un carácter epistemológico: «La belleza es propiedad de la existencia, y no de la experiencia humana».⁸ *Him* mantiene la preciada piedra en un estante que semeja un

altar. Es un objeto de veneración, es el esquema o paradigma de la Belleza. Por esa razón, una vez que *mother* está agonizando, siendo consumida por las quemaduras, él le arranca el corazón que contiene la piedra de cristal y la vuelve a colocar en el «altar». Como se ha visto, en la historia de las ideas estéticas, la Belleza muchas veces estuvo asociada a la analogía o proporcionalidad. Ahora el filme nos sugiere que el personaje de *mother*, proporcional, ecuánime —apolíneo—, contrasta con los otros personajes —excepto *Him*—, que encarnan lo sublime, lo tormentoso, lo emocional, lo tremendo, todas estas características de lo dionisiaco.

⁶ Tomado de Aranda Torres, Cayetano. (2004) Introducción a la estética contemporánea. Almería: SPUA, pág. 62.

⁷ Cfr. Tatarkiewicz, W. (2001). Historia de seis ideas (Sexta ed.). Madrid: Tecnos. Pág. 101.

⁸ Tatarkiewicz, W. (1991). Historia de la Estética I: La Estética antigua. Madrid: Ediciones Akal. Pág. 133.

¹ Aranda Torres, Cayetano. (2004) Introducción a la estética contemporánea. Almería: SPUA

² Biblia de nuestro pueblo con Lecto divina, La (2016) Bilbao: Editorial Mensajero

³ Camus, Albert. (1985) El mito de Sísifo. Madrid: Alianza Editorial

⁴ Nietzsche, Friedrich, El nacimiento de la tragedia (<http://www.librodot.com>)

⁵ Tatarkiewicz, Wladyslaw (2001). Historia de seis ideas (Sexta ed.). Madrid: Tecnos

⁶ Tatarkiewicz, Wladyslaw (1991). Historia de la Estética I: La Estética antigua. Madrid: Ediciones Akal

⁷ Tatarkiewicz, Wladyslaw (1991). Historia de la Estética. III. La Estética Moderna. Madrid: Ediciones Akal