

ENTRE EL EROTISMO Y LA LOCURA

JOANNA BARDZIŃSKA

DIRECTORA DE AVA ARTS / INVESTIGADORA ESPECIALIZADA EN CINE POLACO

"Hago películas porque la realidad no es suficiente para mí. Las hago con la sensación de una total libertad, sin pensar en el qué dirán. Gracias a ello no tengo sueños ni pesadillas. Me libero de una parte de la inquietud que, de otra manera, seguramente habría anidado en mí".

Las películas de Andrzej Żuławski (1940, Lvov - 2016, Varsovia) son la expresión de una libertad artística absoluta, desafiante, situándonos en un territorio emocional que hace volar nuestro mundo en pedazos y nos obliga a recomponerlo en un orden diferente. Para el cineasta polaco el cine supone una explosión de locura, una experiencia sensual, un ejercicio de condensación que permite mostrar la naturaleza humana en su versión más bestial y contradictoria. Su obra fílmica -original, rebelde y profundamente desasosegante- retó las poéticas del séptimo arte llevando el cine europeo hacia nuevos territorios. Żuławski provoca y escandaliza, causa fascinación o rechazo, pero nunca deja indiferente.

Dentro de la retrospectiva organizada por Filmoteca Española se presenta la versión restaurada de *La posesión* (1981), uno de los títulos más icónicos de su filmografía, que expone en clave de *thriller* lo esencial y más

paradigmático de su peculiar universo artístico. Żuławski retrata un mundo despojado de normas éticas y jerarquías, arrancando a sus personajes caretas y corazas para llegar a lo irreducible, lo primordial, en una hipnótica historia sobre la crisis matrimonial de una pareja, que es arrastrada a una espiral de violencia física y psicológica. *"El cine debe ser erótico y sensual, sin esto, está tieso, muerto"*, de ahí que la desmedida sexualidad de Anna (encarnada por una inmensa Isabelle Adjani, galardonada por este papel en el Festival de Cannes) sirva como motor de una trama desconcertante para penetrar en las zonas más oscuras del ser humano, descendiendo a los infiernos del amor y de la pasión.

El poder visual de sus imágenes y la extraordinaria maestría con la que Żuławski es capaz de fundir la forma y las emociones del relato fílmico, haciendo que la cámara participe de la psicosis de los personajes e invada su mundo interior, convierten el visionado en una experiencia escalofriante, sensual, e incluso física. La culminación de esta fuerza expresiva en *La posesión* aparece en la estremecedora danza de Isabelle Adjani en la escena del parto en el metro de Berlín, donde el cineasta lleva a la actriz al límite de la expresión actoral. Histeria en estado puro, es

El diablo

la imagen más descarnada de la locura humana en todo el cine de Żuławski, tal vez de toda la historia del cine.

Con la misma intensidad quedan grabadas en la retina del espectador las insolentes imágenes de *Lo importante es amar* (1975), uno de los retratos más duros y crueles del amor jamás llevados a la pantalla. La historia triangular, comparada a menudo con *El último tango en París* o *El imperio de los sentidos* por su erotismo perverso y arriesgado, no sólo desafía los límites de lo mostrado, sino que trasciende la mirada humana sobre el origen y la naturaleza del mal, llevando la cuestión *unde malum* ("¿De dónde viene el mal?") -de la que parte toda la obra de Żuławski- más allá, hacia una experiencia de

redención. *"Nunca busco impresionar con una fealdad estética, ética o moral. Si muestro cosas difíciles y brutales en mis películas, lo hago para atravesar un túnel y llegar a la luz"*. Esa luz se hace presente en la desgarradora escena final en la que Nadine (Romy Schneider, en una de las interpretaciones más entrañables de su carrera) hace una confesión de amor al fotógrafo que yace en un charco de sangre, iluminando el universo *żuławskiano* del exceso, de la locura, del llanto y de la crueldad.

Su obra es el testimonio de un vivir intenso y apasionado, del afán de interpretar la vida a su manera y de verla como un espectáculo, porque, *"cada experiencia es un espectáculo. Hay que verlo como espectáculo, ponerse a un*

La posesión

lado y encender la cámara.” En este sentido, el cine de Żuławski es también un cine íntimo, que surge de sus vivencias (como la ruptura sentimental que supuso el impulso para *La posesión*) y, sobre todo, profundamente arraigado a contextos culturales concretos.

Nacido en Polonia y orgulloso de pertenecer a una saga de intelectuales y artistas polacos, escritor y erudito (estudió Filosofía en la Sorbona), Żuławski introdujo en su obra un verdadero cosmos de referencias filosóficas, literarias, históricas, en el que cabe también la traumática memoria de la Segunda Guerra Mundial que marcó su infancia y la opresión del régimen que le alcanzó viviendo y trabajando en Polonia. La exploración de estos contextos y sus claves ofrecen otra lectura de su

filmografía, igualmente fascinante: gran parte de su obra puede interpretarse en alusión a los totalitarismos, la esclavización y la libertad del ser humano (empezando por *La posesión*, ambientada en un Berlín dividido por el Muro) o como su particular visión de la compleja historia de su Polonia natal (prisma que reconoce el propio Żuławski en relación con sus producciones polacas, desde *The Third Part of the Night* hasta *Szamanka*).

Conocido mundialmente sobre todo por sus películas francesas (aparte de las ya citadas, *La mujer pública*, *L'amour braque* y *La fidelidad*, entre otras), formado y asentado en Francia (estudió en el IDHEC de París), el cineasta confesaba que nunca había dejado de pensar en polaco. Polonia siempre estuvo en

él. De ahí que insistiera tanto en rodar allí, aunque, evidentemente, no había lugar para el cine intransigente y libre como el suyo en la Polonia comunista. Después de cumplir su sueño y trabajar como asistente de Andrzej Wajda, debutó con *The Third Part of the Night* (1971), un estremecedor relato apocalíptico basado en la historia real que vivió su padre bajo la ocupación nazi que, en palabras de Michel Sineux, “cayó como un meteorito sobre el cine europeo”. Desde su segundo largometraje *El diablo* (1972), prohibido por la censura comunista durante más de diez años, Żuławski inicia un vaivén de idas y venidas entre Polonia y Francia que durará hasta los años 90 cuando por fin podrá asentarse definitivamente en su país. Entre las mayores frustraciones que le

deparará el régimen estará la suspensión en 1977, en la última fase del rodaje, de la superproducción de ciencia ficción *On the Silver Globe*. La película, concluida once años después, a base del material recuperado y comentado por el propio director en la pantalla, cobra hoy un nuevo significado como testimonio del poder destructivo del sistema totalitario y de la fuerza irrefragable del arte en la que por encima de todo creyó Żuławski.

El último título de su filmografía, aunque en francés y rodado en Portugal, también nos remite a sus orígenes al tratarse de una adaptación de la novela de uno de los escritores polacos más apreciados por el cineasta, Witold Gombrowicz. *Cosmos* (premio

La posesión

a la mejor dirección en el Festival de Locarno en 2015), ingeniosa y perversamente ambigua, intransigente como el propio autor, se revela como la culminación perfecta de su inusual trayectoria, resumiendo su pasión por la creación como un proceso que convierte la vida y la realidad en objeto de la contemplación estética, en una irrealidad absoluta, sin límites ni concesiones. Pasión por la libertad.

NOTA:

Aparte de todos los largometrajes de Andrzej Żuławski, la retrospectiva de Filmoteca Española incluye sus cortometrajes; el documental sobre el director, *Escape to the Silver Globe* (Kuba Mikurda, 2021); y la película *Bird Talk* (2019), rodada por su hijo Xawery Żuławski según el guion que su padre le entregó pocos días antes de morir, en 2016.

Todas las citas aquí recogidas provienen del libro *Żuławski*, de Piotr Kletowski (2019), inédito en España.

Listado de películas del ciclo en abril

- **BIRD TALK**
- **CORTOMETRAJES DE ANDRZEJ ŻUŁAWSKI**
- **COSMOS**
- **EL DIABLO**
- **LA FIDELIDAD**
- **LA MUJER PÚBLICA**
- **LA POSESIÓN**
- **LO IMPORTANTE ES AMAR**
- **ON THE SILVER GLOBE**

PROGRAMA CINE DORÉ

COMPRAR ENTRADAS

La posesión

t.me/filmoteca_es

twitter.com/Filmoteca_es

facebook.com/FilmotecaES/

instagram.com/filmotecaes

vimeo.com/filmotecaespanola

filmotecaespañola.es