

European Cinema Education
for Youth

FICHA PEDAGÓGICA

ESCAPARSE

Los personajes que se escapan en estas películas abandonan, provisional o indefinidamente, un universo habitual, de forma real y tangible o de manera alegórica. Para dar cuenta de esta experiencia y compartirla con el espectador, los directores utilizan medios y formas cinematográficos variados, concretos o simbólicos.

➤ **Paseemos por el bosque**

En *O sangue* y *El espíritu de la colmena*, la travesía por el bosque, la noche, remite al universo del cuento. La fuga nocturna toma un valor altamente iniciático. Los personajes dejan el mundo real para zambullirse en lo imaginario y lo onírico. A nivel de imagen, las dos películas proponen una estilización muy marcada del bosque y de la noche. Si bien en color, *El espíritu de la colmena* deviene, en esos momentos, un filme prácticamente en blanco y negro. Los cineastas, haciendo mucha atención a la luz y al sonido, trabajan una dimensión fantástica, una extrañeza inquietante donde la dominante oscuridad maravilla, inquieta y desorienta al espectador.

El bosque sumergido en la noche es un espacio contradictorio. Puede vivirse como un refugio pero también, conforme a los arquetipos del cuento, como un lugar de iniciación donde uno encuentra y domestica sus propios miedos –principalmente la oscuridad que hace posible la aparición de la figura monstruosa, como el ogro o el lobo. En *El espíritu de la colmena*, Ana se encuentra confusa y no es capaz de distinguir la realidad de lo imaginario. Ella, precisamente, se adentra en el bosque para enfrentarse al monstruo -¿pero existe realmente?- que la persigue desde que ha asistido a la proyección de la película *El Dr. Frankenstein*.

➤ **Escapadas subversivas**

Pasando por un onirismo afirmado en *O sangue* y, todavía más, en *El espíritu de la colmena*, la escapada se hace más real, sin por ello ser desprovista de fantasía o poesía, en *Pierrot le fou* y *Rentrée des classes*. En ambos casos, el brusco cambio de rumbo es una decisión instantánea, como una inspiración súbita, a la manera de un creador sorprendido por su propio gesto, haciendo cambiar radicalmente la película: un violento cambio de volante para los amantes de Godard; René, en el filme de Rozier, desviándose repentinamente del camino a la escuela para volver al río.

Se trata, para cada uno, de ejercer y de probar su libertad. En estos dos casos, la escapada tiene, en efecto, un valor subversivo y político: se cuestionan y rechazan la norma y la autoridad, la escuela y los adultos en *Rentrée des classes*. Con insolencia, René, con un gesto de la mano, acaba dando la espalda a la mujer mayor que le llama la atención desde el puente, y se decanta por las promesas del curso del agua y de la naturaleza. En *Pierrot le fou*, la pareja criminal en fuga se encuentra ya en ruptura con la sociedad. La salida de la carretera ahonda más en este divorcio con el mundo. Ellos experimentan su utopía amorosa y vital fuera de la línea recta de la carretera que simboliza la vía trazada por una sociedad normativa.

➤ **Sensaciones de evasión**

Las sensaciones físicas, las sensaciones fuertes que afectan a los cuerpos son también un medio para los personajes para abandonar durante unos instantes su universo cotidiano y cerrado, para liberarse de la realidad. En *Uma pedra no bolso*, los protagonistas quedan embriagados por la velocidad del torbellino del tiovivo, en una embriaguez cromática que cambia las coordenadas del mundo: dejan, literalmente, la tierra firme. El segundo fragmento de *Rentrée des classes* presenta un estado que fusiona al niño con la frescura del agua transparente, mientras que el astro solar lo toca y la natura exuberante lo rodea. Lejos de la escuela y del pueblo, René parece convertirse en un elemento de la naturaleza.

En *Petite Lumière*, Fatima se libera de su entorno para proyectarse en otro a las antípodas: el banco de hielo que cubre, de pronto, las calles de Dakar. Ella puede confiar en la fuerza y la convicción de su imaginario abundante que tiene el poder de cambiar radicalmente la realidad. La dimensión sensorial del sonido juega un rol particular haciendo “aparecer”, como una imagen sonora, el viento y la nieve del norte.

L'intervallo juega con una contradicción: la de la cautividad y del sentimiento de evasión de dos adolescentes. Esta última culmina en el fragmento donde se encuentran en el tejado que les ofrece una vista panorámica de Nápoles. Allí, conjuran la alienación de su condición mediante esa posición dominante, sus palabras y sus miradas los convierten en directores de escena de una ciudad donde habitualmente no son más que marionetas.

INSTITUT
FRANÇAIS

Co-funded by the
European Union

