

Vanguardia pervertida

Perverted vanguard

Alain Zenizo Carrasco

Universidad Autónoma de Aguascalientes, México

Lic. Ciencias del Arte y Gestión Cultural

8° semestre

roy.mustang16@gmail.com

RESUMEN: El texto trata la revisión y reflexión de la película *Las margaritas* de la directora Věra Chytilová, como una obra influenciada por las vanguardias dadaísmo y surrealismo. Contextualiza con la Nueva ola Checoslovaca de cine en los años 60 y desarrolla una crítica al concepto de razón, cuestionando la realidad a través de sus personajes: dos mujeres jóvenes pervertidas y corruptas por la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Cine; Checoslovaquia; Vanguardia; Surrealismo; Crítica.

ABSTRACT: This text reviews and reflects about the movie *Daisies* from the director Věra Chytilová, being this a work influenced by the avant-gardes surrealism and dadaism. In the context of the Czechoslovak New Wave of Cinema in the 60s, develops a critic to the concept of reason, questioning the reality through its main characters: two young ladies perverted and corrupted by society.

KEYWORDS: Cinema; Czechoslovakia; avant-garde; surrealism; critic.

Introducción

En la década de los 60, se gestó en Checoslovaquia una tendencia artística dedicada al cine de vanguardia, llamada la *Nueva ola Checoslovaca*. Entre la fila de directores de cine participantes en ella, resalta la artista, directora y productora de películas Věra Chytilová quien resaltó la faceta experimental y transgresora del cine checo.

En el presente texto, realizo una revisión y reflexión sobre el trabajo más representativo de Věra Chytilová, el

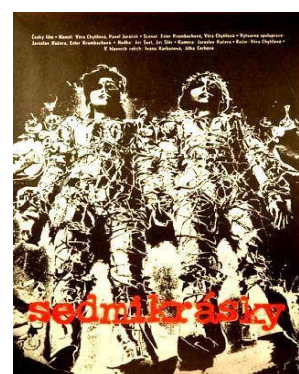

Ilustración 1. Póster de *Las margaritas*, dirigida por Věra Chytilová, (1966, Checoslovaquia: Barrandov Studios, 2016). Película. Recuperada de:

https://pics.filmaffinity.com/sedmikrasky_daisies-296273660-large.jpg, (Revisada el 25 de septiembre de 2018).

filme llamado en América *Las margaritas* o también, según su título en inglés *Daisies* y en España *Las pervertidas*.

Enfatizo en el contexto histórico de la realización de la obra explicando así sus formas estéticas, visuales y narrativas, indagando en el discurso transgresor de la autora en la realización del filme.

Concluyo con una reflexión invitando a conocer el trabajo de la autora, comprendiendo el mundo en el momento de la película y reconociendo las secuelas estéticas que después de 50 años terminaron formando parte de la historia del arte en el mundo.

La nueva ola Checoslovaca

El movimiento cinematográfico más importante en la historia de Checoslovaquia surge entre 1963 y 1969, temporalidad en que la que el territorio formaba parte de la Unión Soviética y tuvo su fin durante el periodo de la *Primavera de Praga*¹ que terminó por prohibir el trabajo creado por los cineastas.

En el periodo de seis años, grupos de jóvenes graduados de la Facultad de Cinematografía y Televisión de la Academia de Artes Dramáticas en Praga, realizaron producciones desligadas del discurso socialista dominante.

Věra Chytilová fue una directora de cine que perteneció a este grupo de jóvenes, y realizó nueve películas durante el periodo de seis años antes de que se prohibiera la actividad del grupo, la cual se reestableció hasta 1975.

Las margaritas

*“En este mundo todo está corrompido Si todo está corrompido. Pues estaremos corrompidas nosotras también”*²

La película más representativa dirigida por Věra Chytilová es *Las margaritas*, del año 1966 protagonizada por Jitka Cerhová e Ivana Karbanová. Su importancia radica en el discurso transgresor y experimental que presenta, además de su intento de provocar a la

¹ Proceso de liberación política que buscaba una forma política de socialismo no totalitario. José Breval, "La Primavera De Praga De 1968", Historia General, <https://historiageneral.com/2010/08/09/la-primavera-de-praga-de-1968/> (Fecha de consulta: 10 de junio de 2018).

² *Las Margaritas*, dirigida por Věra Chytilová, (1966, Checoslovaquia: Barrandov Studios, 2016). Película.

política y al discurso socialista imperante en su momento, mediante un discurso femenino que motiva a lo reprimido.

El filme trata de dos jóvenes que reflexionan sobre lo corrupto en el mundo, concluyendo que, si todo el mundo lo es, entonces ellas también están corruptas, y bajo esa premisa comienzan a realizar y a tener comportamientos de connotación negativa y hasta perturbadora en contra de la moralidad de su tiempo. Algunas de sus acciones son causar estragos en lugares públicos, engañar hombres para obtener beneficios de ellos y luego desecharlos sin recordar ni su nombre; el libertinaje, la gula y la destrucción de la realidad por parte de las dos mujeres, quienes durante la película realizan cavilaciones sobre sus actos, la prohibición de ellos y sobre qué es lo correcto.

Siguiendo la línea estética que buscaba el cine checo en ese entonces, se buscaba la violación a los discursos artísticos imperantes en el cine y la televisión de Europa y más específicamente, a la producción bajo el régimen de la URSS.

La imagen es complementada por la música y sonidos de los movimientos de los personajes. Cada escena está coloreada de diferente forma, siendo el color parte del discurso, algunas en escala de grises, sepia, tonalidades distintas y escenas totalmente coloreadas en *Technicolor*. La música corresponde al tiempo usando melodías clásicas, instrumentales a piano, percusión, marchas, y música de cabaret; pero con más énfasis que la música, los efectos de sonido que se adecúan a las acciones de los personajes dotan de un sentido más complejo a la escena. Las articulaciones del cuerpo crujiendo, el sonido de las tijeras, los pasos cortos en zapatos de tacón, los sonidos al engullir la comida, todos los elementos forman parte del discurso del filme y de lo que pretende provocar en el espectador.

La vanguardia pervertida

Las características del filme evocan a dos tendencias vanguardistas de principios del siglo XX: dadaísmo y surrealismo. Estas vanguardias surgieron como respuesta al mundo de principios de 1900, cuando las guerras fueron globales y los logros de la modernidad desencadenaron la muerte o el dolor; y por todo aquello que se había logrado mediante la razón humana, se negó mediante el arte.

El dadá fue un movimiento creado en Zúrich por Hugo Ball y Tristán Tzara quien en su manifiesto, se radicalizó en contra del concepto de razón, rebelándose en contra de

la convención literaria y artística, en contra del burgués y la lógica. Proclamaba la libertad a través del encuentro de todos los contrarios y la incoherencia, alzando la espontaneidad y minimizando toda teoría. Para los dadaístas el artista ya no tenía una labor plástica, sino una labor de protesta.³

Por otro lado, el surrealismo, un movimiento francés creado por André Breton, proclamaba en su manifiesto la forma de salir por medio del arte al inconsciente, a las motivaciones primigenias del ser humano expresando el funcionamiento real del pensamiento de forma poética. Apelaba al psicoanálisis, a que los artistas volvieran a su infancia y así fueran libres y espontáneos más allá de la estética o moral establecida.⁴

Margaritas pervertidas

Ilustración 2. Escena de *Las margaritas*, dirigida por Věra Chytilová, (1966, Checoslovaquia: Barrandov Studios, 2016). Película. Recuperada de: <https://img.culturacolectiva.com/content/2017/05/peliculas-sarcasticas-daisies-high.jpg> (Revisada el 9 de junio de 2018).

La película de *Las margaritas* es dadá porque no tiene una narrativa lineal, se presentan diversas situaciones donde el único conector entre ellas son las protagonistas y su anarquía. La filosofía de la película evoca a lo irracional, ir en contra de la razón del sistema usando la imagen femenina como estandarte de libertad. Siguiendo la idea del manifiesto, la autora pasa de ser artista a convertirse en crítica del sistema socialista, ensucia al poder, corrompe a sus personajes y al espectador, para que se deje seducir por el juego y la construcción y destrucción de lo real.

³ Tristan Tzara, *El Manifiesto Dadá* (Barcelona: Anagal, 2006).

⁴ André Bretón, *Manifiestos Del Surrealismo* (Barcelona: Labor, 1985).

Es surrealista porque fantasea con el inconsciente, rompe la realidad en cada una de sus escenas, realizando montajes imposibles de encontrar en la vida cotidiana y muestra a las protagonistas con una actitud infantil y despreocupada de las consecuencias morales de sus actos. Hace pensar en otras obras surrealistas como *El perro andaluz* o las secuencias de *Ballet mecánico* de Fernand Léger y sigue esa línea experimental del cine de vanguardia que tantos autores compartieron.

Las margaritas es una película que corresponde a su tiempo, a una crítica del mismo, aunque también es un trabajo que se presta a distintos niveles de análisis. Tiene una fuerte lectura de género en escenas cuando las protagonistas juegan al oscilar de la inocencia al libertinaje, o cuando desconocen la figura del hombre, lo cual corresponde con las notorias referencias a la mutilación del falo y a la liberación sexual. Sin embargo, su trabajo respecto a la ideología de su tiempo es más complejo hacia la política y sociedad en la que se vivía bajo el régimen socialista. Finalmente, la autora y su trabajo fueron censuradas por el mismo sistema.

Conclusión

*“Esta película está dedicada a aquellas personas que solo se indignan ante una lechuga pisoteada”.*⁵

La cita corresponde al mensaje final de la película, una violación directa a la ideología de quien prohibió el trabajo. Aunque la película es directamente provocadora, las protagonistas nunca pierden la inocencia entendida como un juego de placeres infantiles, visión del infante de un mundo corrupto, donde si todo está permitido, entonces nada tiene sentido.

No es una película para todos, se podría pensar en ella como cine de arte pretencioso, adornado con figuras y sonidos extravagantes para meditar basura filosófica, sin embargo, hay que comprender su momento histórico y la situación de la autora, viviendo bajo un régimen político que buscó y logró reprimir estas formas de arte experimental, el papel de la mujer en el mundo de ese contexto en los años sesenta cuando surgieron movimientos globales no solo sociales sino también artísticos y la situación siempre presente del temor a la guerra era una realidad.

⁵ *Las margaritas*, dirigida por Věra Chytilová, (1966, Checoslovaquia: Barrandov Studios, 2016). Película.

Las reflexiones que pretende la película son muy críticas en su tiempo; sus interpretaciones han evolucionado con la contemporaneidad. Invita a cuestionar la realidad, ya que en una escena literalmente la cortan con tijeras, al igual que muestra la moral, el amor y la depravación del ser humano. Se hace una correspondencia con las vanguardias artísticas, cuyo objetivo fue ir en contra de la lógica y la razón destruyendo de los sistemas establecidos, *Las margaritas* puso en crisis al socialismo de Checoslovaquia en voz de Věra Chytilová; y aunque ofensiva, la película ofrece belleza, misma belleza que fascina y empuja al espectador a sumergirse en la paradoja vanguardista, que no correspondió a los cánones, pero sedujo con su forma y su discurso, los cuales visibilizaron la vulnerabilidad de la psique humana.

Referencias:

Abuín, Alberto. "*Las Margaritas*", Una Gamberra Recomendación". Espinof.Com. Disponible en línea en: <https://www.espinof.com/criticas/las-margaritas-una-gamberra-recomendacion> (Fecha de consulta: 10 de junio de 2018).

Ambulante. "*Las Pervertidas* - Ambulante". Ambulante. Disponible en línea en: <https://www.ambulante.org/2017/04/sinopsis-las-pervertidas/> (Fecha de consulta: 10 de junio de 2018).

Breton, André. *Manifiestos Del Surrealismo*. Barcelona: Labor, 1985.

Breval, José. "La Primavera De Praga De 1968". Historia General. <https://historiageneral.com/2010/08/09/la-primavera-de-praga-de-1968/> (Fecha de consulta: 10 de junio de 2018).

Galán, Diego. "Vera Chytilová, Renovadora Del Cine Europeo". El País. https://elpais.com/cultura/2014/03/16/actualidad/1394924532_934768.html (Fecha de consulta: consultado el 10 de junio de 2018).

IMDb. "Daisies (1966)". IMDb. <https://www.imdb.com/title/tt0060959/> (Fecha de consulta: 10 de junio de 2018).

Las Margaritas, dirigida por Věra Chytilová. 1966, Checoslovaquia: Barrandov Studios, 2016. Película.

Planas, Justo. "Checoslovakia Sobre La Ola". Academia.edu. Disponible en línea en:
https://www.academia.edu/11425964/Checoslovakia_sobre_la_Ola (Fecha de
consulta: 10 de junio de 2018).

Tzara, Tristan. *El Manifiesto Dadá*. Barcelona: Anagal. 2006.