

magari

4 Miami

Una revista de creación

\$10.00 / €7.00

Péndulo: AHMAD AL SHAHAWY, MAX BESORA, JOAN TODÓ CORTIELLA, LUIS BENÍTEZ
Holarasca: SABRINA AKHTAR, RODRIGO HASBÚN, ERIKA MERGRUEN, ISAÍ MORENO,
Entrevistas: ANTONI TAPIES[†], ELENA PONIATOWSKA, JUAN GELMAN[‡], VALERIE MILES,
DAVID TRUEBA
Visuales: ANTONI MIRALDA, MARTA MOREU, BISCO SMITH

LAS BARCELONAS

LINDA C. EHRLICH Profesora Asociada de japonés, Literatura Universal y Cine y directora del Cinema College Scholars Program en la Universidad de Case Western Reserve. Es escritora, ensayista y poeta y ha publicado varios libros entre los que se encuentran *Bodegón / Still Life o in the Breathing Time*. ■ linda.ehrlich@gmail.com

Traducción del inglés por Silvia Raquel Guzmán

Abordando a Gaudí

Antoni Gaudí cambió la imagen de la ciudad de Barcelona, ¿pero cómo podemos los escritores, cineastas, y los artistas plásticos, abordar el esplendor de sus construcciones? ¿Nos centramos en los detalles inspirados en la naturaleza en primer plano? ¿Nos aproximamos desde un plano alto, desde la distancia tomando en cuenta cómo salpican el paisaje? ¿O debemos más bien acercarnos a sus obras de manera inesperada, inadvertida, para permitir que el espectador se deleite con la sorpresa de un primer encuentro con la obra?

Junto a otros arquitectos modernistas como Josep Puig i Cadafalch, Lluís Domènech i Montaner, y Josep Maria Jujol, Gaudí, conectó Barcelona con el movimiento Art Nouveau, superándolo incluso. Este movimiento tomó el nombre de "Renaixença", Renacimiento. Gaudí es reconocido por el uso creativo de los paraboloideas, por sus puertas de hierro forjado, motivos de dragones, toques del estilo mudéjar, terrazas cubiertas en cerámica, y fachadas onduladas. Ya sea si se observan sus trabajos menos conocidos como los faroles en la Plaza Real, o sus construcciones más emblemáticas como la Casa Milà (La Pedrera) que se eleva a seis pisos sobre una intersección muy transitada de Barcelona, siempre se descubre algo nuevo.

¿Y cómo debemos describir a Antoni Gaudí i Cornet, 1852-1926? Gaudí fue un hombre serio y religioso que encontraba inspiración en la naturaleza, pero sin miedo a mostrar su lado lúdico (tomen por ejemplo el dragón sobre las escalinatas del Park Güell).

Las criaturas de Gaudí flotan sobre la superficie de sus edificios, y centinelas encapuchados vigilan la noche desde las terrazas. Grandes techos de caracoles nos contemplan mientras nos convertimos en criaturas marinas aún pisando la tierra. Los balcones amenazantes y los topes de chimeneas sobresalen de las paredes texturadas. En los jardines de Gaudí, una oleada de fragmentos de mosaicos a lo largo de la pared de un banco aguardan el roce ansiado. Las torres se elevan con euforia seguras de lo sagrado de los cielos.

Aquí tenemos tres maneras en las que el cine ha abordado las creaciones espectaculares de Gaudí:

Abordaje poético:

Antoni Gaudí, un documental de 72 minutos del director y artista plástico TESHIGAHARA Hiroshi¹ (1927-2001), está basado en las memorias del director sobre su primer encuentro con las obras del artista catalán. Cuando Teshigahara visitó Barcelona por primera vez en 1959 junto a su padre, se encontró con el mundo

¹ Los nombres japoneses se presentan de la manera tradicional, con el apellido primero. Algunas porciones de este escrito fueron publicadas en el *World Film Locations: Barcelona* (ed. Helio San Miguel y Lorenzo J. Torres Hortelano, Reino Unido, Intellect Press, 2013): 78-79.

del arquitecto catalán², un mundo que Teshigahara describió como una de las mejores sorpresas de su vida (un *hiyaku* [un salto volador]). Teshigahara se arrepintió de no haber llevado suficiente cinta para su cámara de 16 milímetros durante su visita, pero en el 1984 pudo corregir el desatino al regresar con su equipo completo de grabación.

La mayor parte del documental *Antoni Gaudí* se desarrolla sin la presencia de un narrador, salvo por algún que otro subtítulo identificando los edificios. Una oleada de imágenes se muestran con una selección de música hipnotizadora del galardonado compositor TAKEMITSU Tōru, y también con música procesional europea. El documental se inicia con las primeras creaciones de Gaudí, continúa a través del Parc Güell y se dirige al Templo de la Sagrada Familia como en vuelo, después de vislumbrar las espirales del templo en varias tomas anteriores.

Teshigahara nos da poca información de Gaudí ya que se concentra en los diseños arquitectónicos, dejando a la persona de lado. Observamos en el documental a unos hombres que abren los grandes portones, pero luego desaparecen. Sobre los fantásticos balcones que tienen formas de algas marinas, apenas se divisan pequeñas figuras humanas. El director japonés parece estar más fascinado por las mujeres que se encuentran en la pescadería, y las bailarinas de la sardana, pero incluso estas son reemplazadas rápidamente por los diseños perdurables del arquitecto. La forma humana se convierte en un tema transitorio y de contrapunto.

Apoyándose en una presentación visual, Teshigahara nos muestra comparaciones sorprendentes entre las formas planas de los frescos románicos y las torres protuberantes y escaleras de caracol de Gaudí. Aunque más adelante hay momentos de narración mientras la cámara explora las terrazas de un pueblo en los Pirineos o contempla de cerca los dibujos de Gaudí, el documental proporciona mayormente el deleite de deambular.

Teshigahara evoca un mundo que no es ni español ni japonés, sino un universo multifacético que examina la inspiración española desde una estructura budista, propia de la perspectiva de un director con ojo de ceramista como Teshigahara. La cámara se desliza como un pergamino japonés (*emaki-*

mono), de derecha a izquierda y luego de arriba a abajo, haciendo eco a la ilusión de movimiento que contiene la arquitectura.

Teshigahara hace esta película después de permanecer alejado de las cámaras durante casi una década. Teshigahara dijo de Gaudí: "Sus creaciones me hicieron darme cuenta de que... el mundo en el que estaba viviendo todavía estaba lleno de grandes posibilidades".³ En una entrevista en 1982 titulada *Gaudí kara no shuppatsu* (Empezando desde Gaudí, escrito en japonés), Teshigahara elogia el *shizen kansatsu* de Gaudí (observación de la naturaleza) y admite que su experiencia en 1959 pudo haber influenciado el look de su famosa película *La Mujer de las Dunas* (*Suna no Onna*, 1964).

Sin embargo, Teshigahara no consigue mostrar el sentido de unidad entre las creaciones de Gaudí, y se limita a retratar una serie de momentos exclamatorios. En un artículo para el *Boston Globe*, el crítico de cine Jay Carr escribe: "los edificios no logran llenar la pantalla con la autoridad con la que ocupan su espacio real".⁴

La manera en la que el director japonés aborda a Gaudí se hace más clara al compararla con la manera en la que el director italiano Michelangelo Antonioni utiliza los edificios del catalán en su película *El Pasajero* (1975). Antonioni utilizó fragmentos de las obras de Gaudí para representar el estado psicológico de sus personajes y para hacer notoria la sensualidad de la heroína principal.

Como lo señala el erudito del cine Frank Tomiassulo en su artículo "La arquitectónica de alientación: El Complejo Edificio de Antonioni", el director italiano usa las "perspectivas cambiantes de las formas arquitectónicas para reflejar desorientación en las escenas de auto-referencia que el personaje [Locke/Jack Nicholson] sufre en su cambio de identidad".⁵

Un abordaje didáctico:

El documental del 1978 *Humanidades a Través de las Artes sobre "Arquitectura: Significado desde la visión de un poeta"*, producido por el distrito de Coast Community College, incorpora una visión de Gaudí más explicativa. Por ejemplo, el narrador (la poeta

2 Para una lectura más profunda, busque el set de dos DVD de la colección Criterion, con ensayos por el historiador del arte Dore Ashton y Teshigahara. También incluye imágenes del primer viaje de Teshigahara a España en el 1959, y un programa acerca de Gaudí por el director de cine Ken Russell.

3 Dore Ashton, *A Delicate Thread: Hiroshi Teshigahara's Life in Art* (Un Hilo delicado: La vida artística de Hiroshi Teshigahara) (Tokyo/N.Y.: Kodansha, 1997): 71.

4 "Documentary honors unique architect" (Documental honorando a un gran arquitecto), (1ro de nov. de 1987).

5 Artículo publicado en *Wide Angle* 15:3. (julio de 1993): 15.

y novelista Maya Angelou) señala que el trabajo de Gaudí coincidió temporalmente con la composición de *El Pájaro de Fuego* de Stravinsky. Este documental de formato tradicional hace referencia al "espacio rítmico" de los edificios, en ciertos momentos muestra los "picos grotescos" de Montserrat o las formas de un fémur humano. Angelou resalta la manera con la que Gaudí evitaba la geometría rectangular, y describe los pináculos de sus chimeneas como "caballeros visires" señalando una conexión entre el arco parabólico y "un profundo significado religioso", pero el documental también presenta algunas sorpresas en la grabación y la narración.

Un abordaje híbrido:

En una exposición de arte en el 2002 en el Museu d'Historia de la Ciutat titulada "Gaudí: La Búsqueda de la forma. Espacio, geometría, estructura y construcción", los curadores resaltaron "el dominio de la geometría del espacio" que poseía Gaudí (así lo mencionan en la guía de la exposición). Sin embargo señalan que los diseños terminados de Gaudí fueron el resultado de pruebas y errores, de probar y ajustar. ¿Podría nuestro abordaje artístico de las obras del genio catalán reflejar esas etapas de crecimiento artístico, y lograr hacer más que simplemente aplaudir la calidad de sus obras? .

Lo que se acerca más a este enfoque es Gaudí y Barcelona, dirigido por Juan Luís Buñuel como parte de una serie de filmes patrocinados por la UNESCO dedicados a las construcciones que son Patrimonio de la Humanidad. Los presentadores, John Hurt y Irina Brook, describen las obras de Gaudí como "testamento dramático a la individualidad intemporal".⁶ Este homenaje de 30 minutos realizado por el escultor y director Juan Luís Buñuel (hijo mayor de Luís Buñuel) define a la arquitectura de Gaudí como algo "suave y shaggy" y como "un territorio de infinitas posibilidades... lleno de sorpresas inadvertidas". En este documental de la UNESCO observamos a unos niños pequeños que salen del Parc Güell cargando sus patinetes sobre los hombros hasta la próxima vez. Los vemos alejarse y perderse de vista.

Estos tres ejemplos son sólo una parte de una lista mucho más larga de documentales y películas que hacen referencia a Antoni Gaudí. Estas tres maneras de abordarlo: la poética, la didáctica y la híbrida, nos ayudan a formar un punto de vista. Al final, sin embargo, nada puede reemplazar la experiencia de transitar por una calle concurrida, en una ciudad urbana como Barcelona y ser sorprendido por una obra de Gaudí que nos transmite que el arquitecto se inspiró en la naturaleza originaria para transformarla. ■

6 Descripción de películas para la humanidad. Para más información acerca de este documental, puede leer las memorias de Juan Luís Buñuel, próximas a ser publicadas, editadas y con una introducción por Linda Ehrlich.