

EL SURREALISMO EN EL CINE, UNA VISIÓN A LA OBRA DE LUIS BUÑUEL

Pedro Matute Villaseñor

*Investigador de la Universidad de Guadalajara adscrito al departamento
de comunicación*

pmatute@prodigy.net.mx

EL SURREALISMO EN EL CINE, UNA VISIÓN A LA OBRA DE LUIS BUÑUEL

Resumen:

Después de definir lo que es el surrealismo y de hacer unas conceptualizaciones en torno a él, al movimiento social y cultural que genero, a su estética, me centro en la vida de Luis Buñuel y en un análisis de sus películas de esa época que marcaron su vida como uno de los grandes cineastas de todos los tiempos y la influencia que tuvo el surrealismo en el transcurso de su existencia y que quedo plasmada en el resto de su obra.

Palabras clave: surrealismo / social / estético / cine Luis Buñuel

THE SURREALISM IN THE CINEMA, A VISION TO THE WORK OF LUIS BUÑUEL

Abstract: After define the meaning of the surrealism and make the conceptualizations about this cultural movement that influenced the life of Luis Buñuel and in the analisis of his films generated, the text center in his films and jobs of Buñuel turned a great film directors for all time.

Keywords: surrealism / social / estetic / cinema / Luis Buñuel

Notas sobre el surrealismo

El arte cinematográfico, como todas las demás expresiones estéticas, no ha sido ajeno a la influencia de corrientes de este tipo (expresionismo, impresionismo, neorrealismo, etc.), que han determinado en ciertos realizadores la elaboración formal de sus obras. Una de ellas de efímera vida, pero no por ello menos importante que le prodigó fama y reconocimiento a varias personalidades fue el surrealismo, destacando entre sus autores dentro de la cinematografía a Luis Buñuel.

El surrealismo, proveniente del dadaísmo, tuvo su apogeo en Francia durante los años veintes y principios de los treinta influyendo fundamentalmente en la literatura en la que sus principales exponentes fueron André Bretón (su principal figura y quien llegó a decir que México era un país surrealista), Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Paul Eluard, Robert Desnos, Benjamín Peret, Phillipe Soupault y Pierre Reverdy; posteriormente se difundió en las artes plásticas donde sobresalieron Jean Arp, Salvador Dalí, Joan Miró, Alberto Giacometti, Man Ray, Paul Delvaux, André Masson, Yves Tanguy, Max Ernst y sin faltar Luis Buñuel.

Pero ¿Qué es el surrealismo?, existen varias definiciones al respecto, por lo que mencionare algunas obtenidas de enciclopedias.

La Encarta la define como:

Automatismo psíquico puro que intenta expresar el funcionamiento real del pensamiento. La importancia del mundo inconsciente y el poder revelador y transformador de los sueños conectan al surrealismo con los principios del psicoanálisis. En una primera etapa el movimiento busca conciliar psicoanálisis y marxismo y se propuso romper con todo convencionalismo mental y artístico.¹

En la enciclopedia Hispánica encontramos la definición que hace del movimiento André Bretón que en su manifiesto surrealista publicado en 1924 dice al respecto:

Surrealismo: puro automatismo psíquico, por el que proponemos expresar verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio, el proceso real del pensamiento. El dictado del pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética o moral.²

Al movimiento que hacían en el ámbito literario, poco después se le unieron pintores a los que Bretón les restó importancia, y lo definían como: "El modelo surrealista se sustentaba en el objeto perturbador y mágico: un objeto y unas imágenes procedentes del sueño y plasmadas en asociaciones fortuitas de forma parecida al automatismo verbal."³

Así, si consideramos al surrealismo en la actualidad como un movimiento meramente artístico, cuya influencia aún perdura, emparentado con lo onírico y lo fantástico y si tomamos en cuenta únicamente la cinematografía, que es el objeto de nuestro estudio, pueden clasificarse dentro de esta corriente artística una infinidad de películas ligadas principalmente a los géneros de horror, ciencia ficción y cine fantástico, y creo que dentro de esto las películas del Santo serían un ejemplo perfecto (Santo contra los Vampiros, Santo contra las Momias de Guanajuato, etc.)

1 Enciclopedia Microsoft Encarta 2000

2 Enciclopedia Hispánica, tomo 12, p327, Ed. Enciclopedia Británica Publishers Inc. USA (1989 – 1990), 1992 - 1993

3 Hispánica, tomo 12, p328, Ed. Enciclopedia Británica Publishers Inc. USA (1989 – 1990), 1992 - 1993

Pero afortunadamente el verdadero surrealismo no sólo es lo que soñamos e imaginamos imposible, sino también es para cerrar el círculo de una toma de conciencia política y social y obrar en consecuencia con esos principios.

Pero el énfasis del surrealismo no estaba en la negación, sino en la expresión positiva. El movimiento representó una reacción contra lo que sus miembros vieron como la destrucción a través del racionalismo de una cultura política europea, culminada con los horrores de la primera guerra mundial.⁴

Buñuel por su parte habla de lo que representaba para él, el surrealismo:

Al igual que todos los miembros del grupo yo me sentía atraído por una cierta idea de revolución. Los surrealistas que no se consideraban terroristas, activistas armados, luchaban contra una sociedad a la que detestaban utilizando como arma principal el escándalo. Contra las desigualdades sociales, la explotación del hombre por el hombre, la religión, el militarismo burdo y materialista, vieron durante mucho tiempo en el escándalo, el revelador potente capaz de hacer aparecer los resortes secretos y odiosos del sistema que había que derribar... Sin embargo el verdadero objetivo del surrealismo no era el crear un movimiento literario, plástico, ni siquiera filosófico nuevo, sino el de hacer estallar a la sociedad, cambios, la vida... Por primera vez en mi vida había encontrado una moral coherente y estricta, agresiva y clarividente que se oponía a la moral corriente que nos parecía abominable, pues nosotros rechazábamos en bloque los valores convencionales. Nuestra moral se apoyaba en otros criterios: exaltaba la pasión, la mixtificación, el insulto, la risa malévolas, la atracción de las simas... nuestra moral era más exigente y peligrosa pero también más firme, más coherente y mas densa que la otra.⁵

Las estrictas exigencias y lo cerrado del grupo surrealista que nunca llegó a tener más de treinta y tres miembros en activo, a merced de las expulsiones, renuncias y ataques personales, se fue desintegrando hasta desaparecer por completo, pero su ideología marcó por siempre a los que pertenecieron a él y aún a aquellos que en esa época o posteriormente se asomaron a su interior y algo se les quedó impregnado.

Con todo lo que se ha revisado podemos entender al surrealismo (no confundirlo con el suprarrealismo o superrealismo que son diferentes), como una postura ideológica, política y social ante y contra los valores burgueses convencionales en un afán de cambio, que se expresa por su propia corriente artística, la provocación y un innovador estilo formal.

Dentro de este contexto se realizaron obras serias en la cinematografía (y no las que mencioné anteriormente que del espíritu surrealista solo tienen en diversos grados el aspecto formal), dentro del movimiento surrealista como *El retorno de la razón* de Man Ray, *Ballet mecánico* de Fernand Leger, *Entreacto* de Rene Clair, *La coquille et le clergyman* de Germaine Dulac que también realizó *Disque 957*, *Arabesque* y *Ritmo y Variaciones*, *La sangre de un poeta* de Jean Cocteau, pero sin lugar a dudas las obras más logradas son *Un perro andaluz* y *La edad de oro* del mejor representante del surrealismo en el cine: Luis Buñuel.

⁴ Enciclopedia Británica, tomo 11, p. 412, Ed. Enciclopedia Británica Publishers Inc. USA

⁵ Buñuel, Luis, *Mi último suspiro*, P 105- 106, Plaza and Janes Editores, Barcelona, España, 1982

Ante la extinción del movimiento que triunfó en lo accesorio (escritores como Bretón, Eluard y Aragón figuran entre los mejores del siglo XX, así como los pintores Dalí, Magritte, Miró, Max Ernst y en la cinematografía Luis Buñuel, Rene Clair y Jean Cocteau) y fracasó en lo esencial (trasformar al mundo y cambiar la vida), cada uno de sus miembros tomó su propio camino, en el que Buñuel llegó hasta México para continuar haciendo cine después de quince años, brindándonos unas espléndidas obras y conservando su espíritu surrealista, que siempre que ha podido lo ha impregnado en mayor o menor grado (según lo han dejado sus productores) a lo largo de toda su obra.

Algo sobre la vida de Buñuel

Buñuel Luis, (1900-1983), Director de cine español, una de las figuras más geniales que ha dado la historia del cine, es autor de una serie de películas muy personales en las que se hace patente la influencia del movimiento surrealista y de la tradición del más crudo surrealismo español.

Nació en Calanda (Teruel) el 22 de Febrero de 1900, hijo de un indiano enriquecido en Cuba. Estudió en el colegio de los Jesuitas de Zaragoza, y a los 17 años se trasladó a Madrid a la residencia de estudiantes, institución Krausista donde conoció al poeta Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí y a Rafael Alberti, entre otros futuros destacados intelectuales de su generación. Atraído por la poesía de vanguardia (creacionismo y ultraísmo), interés que nunca abandonaría y sería una constante en su modo de entender el cine, publicó poemas y preparó textos en prosa antes de convertirse en cineasta tras ver *Las Tres Luces* (1921), de Fritz Lang. En 1925 se trasladó a la capital francesa. Durante esa época colaboró como crítico en publicaciones de Madrid y París, dando a conocer sus concepciones cinematográficas que más adelante eludiría comentar. Adscrito al surrealismo, llamó a Dalí para escribir el guión de *Un Perro Andaluz*, película realizada en abril de 1929 con dinero de su madre, que tuvo gran éxito entre la intelectualidad parisina y recibió los elogios de Einstein. Como consecuencia de esto, consiguió que un aristócrata financiara su siguiente producción *La edad de oro* (1930), película considerada otra obra maestra del cine de vanguardia, que con su anticlericalismo provocaría un gran escándalo.

Reclamado por la productora estadounidense Metro Goldwyn Mayer, no se adaptó al sistema de Hollywood y regresó a Europa. Por entonces realizó el desgarrado documental *Las hurdes, Tierra sin pan* (1932), prohibido por el gobierno español. Realizó trabajos de supervisión de doblaje para los estudios Paramount y Warner, participó como productor ejecutivo en el proyecto de los estudios Filmofón, un intento de crear una industria cinematográfica española comercial y de calidad, que terminó con el estallido de la Guerra Civil Española.

Hasta 1947 Buñuel trabajó en Estados Unidos en aspectos periféricos de la industria, y a partir de esa fecha se estableció en México, donde alternó sus llamadas "películas alimenticias" con las realmente personales. Entre éstas últimas destacan: *Los olvidados* (1950), *Él* (1952), *Abismos de pasión* (1953), *La vida criminal de Archibaldo de la Cruz* (Ensayo de un Crimen) (1955) y *Nazarín* (1958), ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes. Gracias al prestigio que le proporcionó esta película, junto con *Los olvidados* obtuvo el reconocimiento internacional que permitiría continuar su producción personal.

En 1961 rodó en España *Viridiana* que a pesar de ser secuestrada por el gobierno de Francisco Franco, ganó otra Palma de Oro en el Festival de Cannes. A continuación dirigió *El ángel exterminador* (1962), *Diario de una camarera* (1964), *Simón del desierto* (1965), *León de plata* en el Festival Internacional de cine de Venecia, *Bella de Día* (*Belle de Jour*, 1966), *La vía láctea* (1969), *Tristana* (1970), y *El discreto encanto de la burguesía* (1972, Oscar a la mejor película extranjera). Tras rodar esta última película, Buñuel decidió retirarse, aunque posteriormente aceptó realizar *El fantasma de la libertad* (1974) y *Ese oscuro objeto del deseo* (1977).

A pesar del éxito de su producción en Francia (que abarca casi toda su obra desde 1963), las raíces de su humor absurdo y brutal, del minucioso, casi morboso, análisis de la moral y la represión burguesa, de su obsesión por la religión, y el erotismo, la muerte y las miserias humanas, hay que buscarlas en el mejor realismo español (Quevedo, la novela picaresca, Goya, Valle-Inclán., entre otros), ya que en él se combinara con una constante óptica surrealista. Ambas influencias, mediadas por sus sorprendentes dotes de observador de los seres humanos, desde una perspectiva casi entomológica, a veces despiadada, pero siempre inteligente, dan a su cine un aire personal que impregna incluso sus realizaciones menores; a forjar su personalidad contribuyeron, sin duda en forma decisiva, sus experiencias de infancia y juventud en España y de madurez en México. En 1982 en México se publicaron sus memorias, *Mi último suspiro*. Luis Buñuel murió el 30 de Julio de 1983 en México, país al que amó profundamente⁶.

Pero ninguna biografía estaría completa, si nos contentamos con lo dicho por estas fuentes del saber, por lo que es conveniente remitirnos a otras para tener una mejor apreciación del ser humano llamado Luis Buñuel.

En la vida privada Luis Buñuel se encontraba lejos del surrealismo que predicaba en sus obras (al romper con arquetipos de toda índole, buscaba innovaciones, era iconoclasta y trataba de escandalizar a toda costa), en su hogar como buen español no podía ser más tradicionalista, estricto, machista, celoso, severo, brusco, rudo, de armas tomar, melancólico y puritano en los asuntos relacionados con el amor.

Su casa en la Colonia del Valle en la Ciudad de México no pudo ser más sencilla y falta de lujos, con las paredes semidesnudas lo que evidencia el desprendimiento y el poco apego a dinero del cineasta. Pero creo que es más conveniente que su esposa Jeanne Rucar- "privada de sus estudios de piano por los celos de Buñuel, de sus clases de gimnasia porque se le veían las piernas y de sus amistades masculinas",⁷ nos cuente como era la vida en familia. "Nunca me habló de sus proyectos, sueños o guiones, de cómo manejar el dinero, de política o de religión. No tuvimos ideas ni responsabilidades compartidas. El decidía todo: donde vivir, las horas de comer, nuestras salidas, la educación de los hijos, mis aficiones, mis amistades".⁸

Y la autodenominada "Cocinera de Buñuel"⁹ sigue comentando en la primera conversación que da a un medio de difusión sobre aspectos de la vida íntima de Buñuel:

Mi carrera de gimnasta terminó pronto porque a Luis no le gustaba que al ensayar o competir se me vieran las piernas (...) Estoy convencida de siempre me fue fiel como yo a él (...) Luis me decía "Jeanne, no debes recibir a nadie en la casa. Solo a tus padres y hermanos a nadie más. Me tenía completamente aislada del mundo (...) Cuando iba a clases de encuadernación de libros debía regresar a las siete en punto. Luis estaba en la puerta de la casa esperándome. Si iba a casa de mi vecina debía volver a las cinco (...) Yo no podía tener amigos o amigas, pero él recibía a diario a sus amigos. Comíamos a la una en punto. El era muy puntual. Si estábamos invitados a una casa a las dos, llegábamos a las dos menos diez y esperábamos en el coche hasta las dos en punto (...) Le gustaban mucho las ratas blancas (...) En Los Ángeles encontramos un día una paloma herida yo la cure. Después tuvimos docenas (...) Fue una vida llena de satisfacciones. Nuestra unión fue muy buena. Siempre me sentí muy bien a su lado. Fui muy feliz junto a Luis. Recuerdo siempre lo que me dijo su mamá: "Cuando Luis te pida algo tu le dices siempre que sí, pero luego haz lo que quieras." En todo momento estaba muy pendiente, muy preocupado por los niños. Era muy estricto con los horarios cuando

⁶ Enciclopedia Microsoft Encarta 2000

⁷ Rivera, Héctor. Proceso, 14 de Noviembre 1994. p.68

⁸ *Ibidem*

⁹ Ibarz, Joaquín. Entrevista con Jeanne Rucar. *La Jornada Semanal*. 22 Octubre 1989. p.15-19

salían de casa siempre les preguntaba a donde iban y el número de teléfono de sus amigos. Cuando llegaban tarde, a las cuatro de la madrugada yo me despertaba y agarraba al perro para que no ladrara. Rafael venía entonces a verme para convenir la hora de su regreso que le íbamos a decir a Luis. "¿A qué hora ha venido el pequeño? yo le decía: "Regresó a las 12". Entonces comentaba: "está bien". A las nueve iba a despertar al hijo y le preguntaba de nuevo: ¿A qué hora regresaste?", "le contestaba a las doce". Y así quedaba satisfecho. Era estricto incluso cuando Juan Luis ya estaba cerca de los cincuenta años (...) Nunca hemos sido ricos. En México vivimos desahogados, pero sin despilfarros. Nuestra vida fue sencilla y como yo cuidaba mucho el dinero hemos vivido bien. Los Aragoneses no son muy malgastados. El único lujo que se permitía Luis era su whisky y sus martinis. También le gustaba comer bien. A Buñuel le gustaba tanto la comida francesa como la española y determinados platos mexicanos. Disfrutaba preparando paellas (...) Llegó a tener mas de veinte pistolas (...) No me hablaba de sus proyectos (...) Tenía mucho sentido del humor, a veces parecía humor negro. Era muy simpático, yo lo quería mucho. Nos entendíamos muy bien creo que hasta era bonito que un marido estuviera siempre enamorado y celoso de su mujer (...) El padre Julián fue una maravilla para Luis. No sé por qué llegaron a tal grado de entendimiento. Venía cada día a conversar con Luis. El padre Julián me dijo mas de una vez: "Luis sabe mas de religión que yo". Luis le aclaraba las cosas incluso de temas de religión y de vida de santos.¹⁰

De esta forma tenemos una semblanza de lo que fue la vida de Buñuel que se yuxtapone con el contenido, la fuerza, la estética, y el escándalo que han provocado sus obras, las obras de un hombre apacible, respetuoso, que le gustaban el glamour y la fama, sencillo, estricto, interesado en la teología pero "ateo gracias a Dios" como el autodenominaba, metódico, severo, marcado por la instrucción religiosa de la provincia española, chapado a la antigua, celoso y con un fuerte arraigo de machismo a ultranza. Un hombre que con estos atributos sería incapaz de crear obras de arte y las hizo muchas veces, merced a su inteligencia, talento, cultura, imaginación y persistencia de conservar un espíritu libre que deseara llegar a la perfección.

Aquí queda plasmada la obra de uno de los grandes cineastas que ha engendrado la humanidad y que seguramente sus películas perduraran hasta el final de los tiempos.

Para muestra un botón basta

Buñuel realizó un total de 32 películas entre las excelentes, buenas, regulares, malas, pésimas o como el prefería llamarlas los films alimenticios o los de autos, pero me centraré en los de la época surrealista que son *Un perro andaluz* y *La edad de oro*.

La primera película que realizó Luis Buñuel fue *Un perro andaluz*, gracias a su madre (¿qué otra persona podría ser?) quien le dio el dinero para hacerla. Su colaborador en la elaboración del guión fue Salvador Dalí mientras pasaban la navidad en Figueres, el que se hizo con automatismo psíquico y sin ninguna ilación coherente siguiendo todos los postulados del surrealismo.

¹⁰ Ibidem

Buñuel dice a Dalí:

¿Qué ve? "Un sapo que vuela" "¡Malo!" "Una botella de Cognac" "¡Malo!" "Pues veo dos cuerdas", "Bien, pero ¿qué viene detrás de las cuerdas?" "El tipo tira de ellas y cae, porque arrastra algo muy pesado" "Ah, está bien que se caiga". "En las cuerdas vienen dos grandes calabazas secas" "¿Qué mas?" "Dos hermanos maristas" "¿Y después?" "Un cañón" "Malo, que venga un sillón de lujo" "No, un piano de cola" "Muy bueno, y encima del piano un burro...no dos burros podridos". "Magnífico" o sea, que hacemos surgir imágenes irracionales, sin ninguna explicación.¹¹

De esta forma fue como escribieron el guión cuya sinopsis es la siguiente:

Sinopsis de Un perro andaluz (Un chien andalou)

Era una vez un hombre (Luis Buñuel) secciona el ojo de una joven (Simone Mareuil). Una nube pasa delante de la luna. Ocho años después. Un ciclista (Pierre Batchef) cae accidentado en la calle. La joven lo socorre y lo besa. En una habitación el ciclista "renace" y acosa eróticamente a la joven. Los dos contemplan por la ventana un extraño suceso callejero: en medio de la multitud un hombre aparentemente hermafrodita juega con una mano cortada y es atropellado por un automóvil. El ciclista acaricia a la mujer la persigue por la habitación, arrastrando objetos heteróclitos (piano, burros muertos, etc.) un "doble" aparece e impone al hombre castigos escolares. El ciclista dispara contra su doble y este muere abrazando el torso de la mujer. La joven observa fijamente una mariposa "cabeza de muerto". El ciclista ha vuelto a renacer, acosa de nuevo a la muchacha. La muchacha sale de la habitación a una (imprevisible) playa, donde pasea alegremente con otro joven. En la primavera, la joven y su nuevo acompañante aparecen enterrados hasta el busto en la arena, devorados por insectos bajo un sol poderoso.¹²

Como se puede notar en la película no salen ni perros ni andaluces y se estreno en 1929 en París en una de las salas de arte y ensayo más importantes de la ciudad luz, el Studio des Ursulines.

Muy nervioso como es de suponer, yo me situé detrás de la pantalla con un gramáfono y durante la proyección, alternaba los tangos argentinos con Tristán e Isolda. Me había puesto unas piedras en el bolsillo para tirárselas al público si la película era un fracaso. No necesite las piedras. Cuando terminó la película, desde detrás de la pantalla oí grandes aplausos, y discretamente me deshice de mis proyectiles.¹³

Eso es lo que nos cuenta Buñuel acerca del estreno de su primer film que posteriormente fue todo un éxito en cartelera proyectándose durante ocho meses consecutivos en el Studio 28. Cumplió con su propósito de escandalizar ya que se presentaron alrededor de cincuenta denuncias en la comisaría de policía para que se prohibiera esa película obscena y cruel, que propició dos abortos durante las proyecciones, pero afortunadamente esas denuncias nunca prosperaron y la cinta siguió exhibiéndose hasta que la gente dejó de ir a verla.

¹¹ De la Colina, José :Pérez Turrent, Tomás. Luis Buñuel. Editorial Joaquín Mortiz.México.1986. p.22-23

¹² De la Colina, José: Pérez Turrent, Tomás. Luis Buñuel. Editorial Joaquín Mortiz.México.1986. p.22

¹³ Buñuel, Luis. Mi último Suspiro. Plaza And Janes Editores. Barcelona, España 1982. p. 104-105

Algunas opiniones de la época acerca de *El perro Andaluz* son las siguientes:

“El público se escalofriaba, haciendo crujir las butacas cuando un ojo enorme aparecía en la pantalla y lo rasgaba fríamente una navaja de afeitar, soltando sobre el acero las gotas de líquido del cristalino. Se oían gritos escalofriantes”. (Agustín de Foxa)¹⁴

Buñuel ha dicho de esta película:

Un film de éxito: Esto es lo que piensa la mayoría de las personas que lo han visto. Pero ¿Qué puedo yo contra los entusiastas de cualquier novedad, incluso si esa novedad ultraja sus más profundas convicciones, contra una prensa vendida e insincera, contra esa masa imbécil que ha encontrado bello o poético lo que en el fondo, no es otra cosa que un desesperado, un apasionado llamamiento al crimen?¹⁵

Un perro andaluz no es una narración, es simplemente una sucesión de escenas la mayoría repulsivas que va a golpear las emociones del espectador. El film va dirigido a lo emotivo y no a lo racional. No hay que buscarle ninguna interpretación (hasta psicoanalistas han tratado de descifrar su contenido desde esta perspectiva, dejando correr ríos de tinta en diversos medios impresos), es simplemente producto del surrealismo de aquellos tiempos que cumplió perfectamente con sus postulados y dio a Buñuel (algunos dicen que gracias a la escena del ojo rasgado por la navaja) la posibilidad de continuar realizando películas.

Después del éxito de *El perro andaluz* a Buñuel se le facilitaron las cosas para abordar su siguiente proyecto: *La edad de oro*

Un mecenas francés llamado Charles de Noailles y que además era Vizconde le financió con un millón de francos de los cuales Buñuel le regreso dinero, su siguiente película: *La Edad de Oro* cuya sinopsis es la siguiente:

Sinopsis de la Edad De Oro (L'age D'or)

Prólogo documental sobre las costumbres del alacrán. Un bandido descubre a un grupo de arzobispos (los mallorquinos) que cantan misa en las rocas. El bandido avisa a sus compañeros y todos se dirigen armados contra los mallorquinos, pero van cayendo exhaustos en el camino. Los mallorquinos son ahora esqueletos diseminados entre las rocas.

Las “fuerzas vivas” de la sociedad llegan a la costa a fundar la Imperial Roma junto a los restos de los mallorquinos. Cuando están colocando la primera piedra, estalla un escándalo: a unos pasos de allí, en el fango un hombre y una mujer intentan hacer el amor. Son separados; el hombre (Gastón Modot) es detenido. En el trayecto a la prisión, este hombre piensa en su amada, comete varios ultrajes a la moral y a la urbanidad y finalmente muestra un diploma que en apariencia le confiere una misión humanitaria. Aprovechando el desconcierto de los policías escapa.

¹⁴ Sánchez Vidal, Agustín. Luis Buñuel obra Cinematográfica. Ediciones J.C. Madrid. 1984 p.69

¹⁵ Ibid P. 49

Fiesta en los aristocráticos salones de los padres de la mujer (Lya Lis), que también piensa en su amado. El protagonista entra y continúa con su conducta escandalosa, mientras ocurren alrededor hechos inquietantes (incendio de las habitaciones de la servidumbre, asesinato de un niño por su padre- el guardabosques-paso de una carreta campesina por el salón, etcétera). Los enamorados intentan hacer el amor en el jardín, pero varios incidentes se lo impiden. Furioso el protagonista injuria por teléfono a un ministro, que se suicida, y luego saquea la mansión, arrojando por la ventana un piano, una jirafa, un arado, plumas de almohadón, a un obispo. Del castillo de Selliny salen los personajes de la novela de Sade *Las 120 Jornadas de Sodoma*. Uno de ellos, el Conde de Blangis, tiene la apariencia de Cristo. Todos parecen venir de una orgía. El Conde vuelve a entrar en el castillo con una niña herida. Se oye un grito. El conde sale sin barba. Suena un paso doble español mientras se agitan al viento cabelleras femeninas clavadas en una cruz.¹⁶

La película fue todo un éxito. El día de la premiere sus productores muy orgullosos recibían a sus invitados, que eran la crema y nata de la sociedad parisina, a las puertas de la sala, mediante rigurosa lista que aún así fue insuficiente para dar cabida a tanta gente que abarrotó el cine. "Al salir la gente estaba indignada y no se despedía de ellos, a Noailles lo expulsaron del Jockey Club y el Papa estuvo a punto de excomulgarlo".¹⁷

A los seis días que se exhibió comercialmente en el Studio 28 empezaron las represalias: "hasta que los grupos de ultraderecha (los camelots du Roi, las juventudes patrióticas, y la liga antijudía), atacaron el cine, destriparon butacas, destrozaron los cuadros del vestíbulo (Dalí, Tanguy, Ernst) y mancharon la pantalla".¹⁸

Los daños fueron evaluados en 120,000 francos. No conformes con esto "la prensa conservadora exhortó al prefecto de policía Chiappé a que la prohibiera quien no se hizo del rogar". Y durante cincuenta años no se volvió a exhibir".¹⁹

Algunos testimonios de las reacciones de la sociedad de la época son los siguientes:

"Hay en "La Edad de Oro" una visión obsesionante del amor sexual que se pega a la carne del espectador y no lo suelta. Nada parecido ha sido filmado ahora por el cine."²⁰

"Un film llamado "La Edad de Oro" de mínimo de valor artístico, multiplica, en espectáculo público, los episodios mas obscenos, mas pobres. La patria, la familia, la religión son arrastrados por el lodo."²¹

"El público ha sustituido a un organismo agonizante, ya que mientras la censura no cumpla su deber los espectadores se protegerán a sí mismos y a las tradiciones de honestidad y decencia que forman la base de la cultura francesa."²²

"El papel del sonido y la palabra en esta película descubre a un Buñuel con un asombroso sentido de las nuevas posibilidades del cine"²³

"Existe *La edad de oro* y luego los otros films. *La edad de oro* es el film mas bello del mundo."²⁴

¹⁶ De la Colina, José; Pérez Turrent, Tomás. *Luis Buñuel*. Editorial Joaquín Mortiz. México, 1986 p.27

¹⁷ *Ibid* p. 30

¹⁸ Sánchez Vidal, Agustín. *Luis Buñuel obra cinematográfica*. Ediciones J.C. Madrid, España. 1984 p. 71

¹⁹ *Ibidem*

²⁰ Rejac, Paul. *Cinemonde* 11 de Diciembre de 1930

²¹ Bodin, Richard Pierre. *Figaro* 7 de Diciembre de 1930

²² *Amigo del pueblo*. 7 de Diciembre de 1930

²³ Tracol, Henri. *Vu* 7 de Diciembre de 1930

²⁴ Kyrov, Ado. *El Surrealismo en el cine*. L'Age du Cinema. Agosto-Noviembre. 1951

Otros testimonios acerca del polémico film nos dicen:

La Edad de Oro de Buñuel uno de los máximos programas de reivindicación que hayan propuesto a la conciencia humana desde hoy.
Manifiesto de los surrealistas.²⁵

Este film sigue siendo la única empresa de exaltación del amor total como yo lo considero, y las violentas reacciones a las que ha dado lugar sus representaciones en París, solo han podido en la conciencia de su incomparable valor. En el amor existe en potencia una verdadera edad de oro en ruptura completa con la edad de fango que atraviesa Europa y de una riqueza inagotable de posibilidades futuras. (André Bretón)²⁶

Por su parte Buñuel comentó con respecto a este film.

La historia es también una secuencia de moral y estética surrealista alrededor de dos figuras principales, un hombre y una mujer. Se desglosa el excitante conflicto en toda la sociedad humana entre el sentimiento del amor y cualquier otro orden religioso, patriótico o humanitario: Aquí también son reales los personajes y pasajes pero el héroe está tan animado por el egoísmo que imagina amorosas todas las actitudes, excluyendo el control u otro sentimiento. El instinto sexual y el sentido de la muerte forman la sustancia del filme. Es una película romántica, realizada con todo el frenesí del surrealismo.²⁷

La contribución definitiva para la conversión de Buñuel en mito fue la Henri Miller quien hablaba de la Edad de Oro como: Exposición del choque entre el instinto sexual innato del hombre y su inteligencia, así como la glorificación de la mente al ritmo perdido de la vida.²⁸

Después de esta somera revisión queda claro que en la época surrealista Buñuel logró su objetivo: escandalizó a la sociedad parisina al grado tal que le prohibieron su película y destrozaron el cine, manifestando claramente la ideología del surrealismo a través de nuevas formas de expresión en el arte cinematográfico y que debido a las prohibiciones que surgieron de ellas, las copias dejaron de circular y fue poca la influencia que tuvieron en los cineastas posteriores de aquella época. Pero sin lugar a dudas *Un perro andaluz* y *La edad de oro* son las mejores muestras del surrealismo en el cine, sobre todo está última que marco un hito en la historia de la cinematografía.

Después de un silencio de quince años Buñuel volvió a aparecer en escena ahora en México, donde adquirió la nacionalidad mexicana. Vivió en nuestro país hasta que falleció a los ochenta y tres años, rechazando todas las ofertas de irse a residir a otro lugar, sobre todo a Europa.

A partir de que Buñuel volvió a hacer cine a los cincuenta años de edad, ninguna de sus películas puede considerarse como surrealista (Quizá por exigencia de los productores, quizá porque el movimiento ya había desaparecido, quizá por que los tiempos ya eran otros, así como los valores sociales y políticos; es algo que nunca sabremos) aunque tuvo absoluta libertad en algunas de ellas, (Las producidas por Gustavo Alatriste, por ejemplo) siempre que podía le agregaba estos elementos a sus films y su espíritu e ideología se ven impregnados en ellos, logrando pese a sus altibajos una de las obras mas coherentes en un autor cinematográfico.

²⁵ Sánchez Vidal, Agustín. *Luis Buñuel Obra Cinematográfica*. Ediciones J.C. Madrid, España. 1984. p.68

²⁶ *Ibidem*

²⁷ Sánchez Vidal, Agustín. *Luis Buñuel Obra Cinematográfica*. Ediciones J.C. Madrid, España. 1984 p.67

²⁸ Aranda, J. Francisco. *Luis Buñuel Biografía Crítica*. Editorial Lumen. Barcelona 1969. p. 102

Buñuel el conservador y tradicionalista en su familia, Buñuel el vanguardista, el revolucionario, el rebelde, el idealista en sus obras, el que dijo desde que se inició en el cine "Mi propósito no es agradar sino provocar."²⁹ Nos dejó un legado excepcional de arte cinematográfico. ¿Logró sus objetivos? Sólo los años y sus películas nos lo dirán.

Un día mientras caminaba por las calles de París en 1955 con André Bretón este le confiesa en tono melancólico: "Es triste tener que reconocerlo, mi querido Luis, pero el escándalo ya no existe".³⁰

Mis películas

La filmografía de Luis Buñuel comentada por el mismo

Esta es la filmografía completa de Luis Buñuel como director, con un breve comentario extractado de sus memorias: *Mi último suspiro*, publicado por Plaza y Janes.

1929 *Un perro andaluz* (Francia)

"Me situé detrás de la pantalla con un gramófono y, durante la proyección, alternaba los tangos argentinos con Tristán e Isolda, me había puesto unas piedras en el bolsillo para tirárselas al público si la película era un fracaso".

1930 *La edad de oro* (Francia)

"Para mí se trataba de una película de amor loco, de un impulso irresistible que en cualquier circunstancia, empuja el uno hacia el otro a un hombre y una mujer que nunca pueden unirse".

1932 *Tierra sin pan* (las Hurdes, España)

"Aquellas montañas desheredadas me conquistaron enseguida. Me fascinaba el desamparo de sus habitantes, pero también su inteligencia y su apego a su remoto país, a su tierra sin pan".

1946 *Gran casino* (México)

"Yo no había estado detrás de una cámara desde Madrid desde hacía quince años. No obstante, si bien el argumento de la película no tiene ningún interés, creo que la técnica es bastante buena".

1949 *El gran calavera* (México)

"No creo que presente el menor interés. Pero obtuvo un éxito tal que Oscar Dancingers (productor) me dijo "vamos a hacer juntos una verdadera película. Busquemos el tema". (comillas sencillas)

1950 *Los olvidados* (México)

"Estrenada lamentablemente en México...la película permaneció cuatro días en cartelera y suscitó en el acto violentas reacciones...tras el éxito europeo me vi absuelto del lado mexicano"

²⁹ *Ibid* P. 86

³⁰ Martínez, Jorge Luis. "Breton visto por Luis Buñuel". *Excelsior* 10 de Marzo de 1996.

1950 *Susana* (México)

1951 *La hija del engaño o don quintín el amargado* (México)

1951 *Una mujer sin amor* (México)

1951 *Subida al cielo* (México)

1952 *El bruto* (México)

1952 *Las aventuras de Robinson Crusoe* (México - EEUU)

1952 *Él* (México)

"Es una de mis películas preferidas. A decir verdad no tiene nada de mexicana. La acción podría desarrollarse en cualquier otra parte, pues se trata del retrato de un paranoico".

1953 *Abismos de pasión* (México)

"Como todos los surrealistas, me sentía muy atraído por esta novela ("*Cumbres Borrascosas*") y quería hacer una película de ella".

1953 *La ilusión viaja en tranvía* (México)

1954 *El río y la muerte* (México)

"Inesperado en la facilidad con que puede uno asesinar a su prójimo, la película contenía gran número de asesinatos aparentemente fáciles e incluso gratuitos. A cada asesinato, el público reía y gritaba: "¡Otro, otro!"

1955 *Ensayo de un crimen o la vida criminal de Archibaldo de la Cruz*

"A grabar la música se presentaron treinta músicos. Como hacía calor se quitaron la chaqueta: las tres cuartas partes llevaban un revólver metido en su funda sobaquera".

1955 *Cela S' Apelle L' Aurore* (Francia-Italia)

"Yo creo que Simone Signoret no quería hacer la película, prefiriendo quedarse en Roma con Yves Montand. Tenía que pasar por Nueva York para ir a México y deslizó en su pasaporte documentos comunistas esperando ser rechazada, pero la dejaron pasar sin hacer la mínima observación".

1956 *La mort en ce jardin* (Francia-México)

"Conocí a Michel Piccoli, quien se convirtió en uno de mis mejores amigos".

1958 *Nazarín* (México)

"Conservé en lo esencial el personaje de Nazarín, tal como está desarrollado en la novela de Galdos, pero adaptando a nuestra época ideas formuladas cien años antes, o casi".

1959 *Los ambiciosos o la fiebre sube al pao* (Francia-México)

1960 *La joven* (México-EEUU)

1961 *Viridiana* (España-México)

"Vittorio de Sica vio la película en México y salió de la sala horrorizado, oprimido. Subió a un taxi con Jeanne, mi mujer, para ir a tomar una copa. Durante el trayecto le preguntó si yo era realmente monstruoso y si llegaba a pegarle en la intimidad. Ella respondió: "cuándo hay que matar a una araña me llama a mí".

1962 *El ángel exterminador* (México)

"Lo que veo en ella es un grupo de personas que no pueden hacer lo que quieren hacer: salir de una habitación. Imposibilidad inexplicable de satisfacer un sencillo deseo"

1963 *Le journal d'une femme de chambre* (Francia)

"Jeanne Moreau...actriz maravillosa, yo me limitaba a seguirla, corrigiéndola apenas. Ella me enseñó el personaje, cosas que yo no sospechaba".

1965 *Simón en el desierto* (México)

"Obtuvo cinco premios en el festival de Venecia, cosa que no ha sucedido con ninguna otra de mis películas".

1966 *Belle de jour* (Francia).

"Debo decir que no experimento hacia la perversión sexual sino una atracción teórica y exterior...no tengo nada de perverso en mi comportamiento sexual"

1969 *La vía láctea* (Francia-Italia)

"La idea de la película se remontaba a la lectura de la obra de Menéndez y Pelayo: "Historia de los Heterodoxos Españoles".

1969 *Tristana* (España-Francia)

"Me atraía la idea de trasladar la acción a Madrid, a Toledo y rendir así homenaje a ciudad tan querida".

1970 *El discreto encanto de la burguesía* (Francia)

"Entrevistado sobre la posibilidad de ganar un Oscar con esta película, Buñuel los convenció de que había pagado 25,000 dólares para asegurarse el premio. Gran escándalo. Y le dieron el Oscar gratis, claro.

1972 *El fantasma de la libertad*

"Los cuatro españoles que fusilan a los franceses al principio de esta película son José Luis Barros, Serge Silberman, José Bermagín y yo, disimulando bajo la barba y la capucha de un montaje".

1977 *Ese oscuro objeto del deseo* (Francia-España)

"A los homosexuales no les gustó esta película. Nunca comprenderé porqué".

Bibliografía

ARANDA, J. Francisco, *Luis Buñuel. Bibliografía crítica*. Barcelona: Editorial Lumen, 1986.

BUÑUEL, Luis. *Mi último suspiro*. Barcelona: Plaza & Janes editores, 1982.

CESARMAN, Fernando. *El ojo de Buñuel*. Barcelona: Editorial Anagrama, 1976.

DE LA COLINA, José. Perez Turrente, Tomás. *Luis Buñuel*. México: Editorial Joaquín Mortiz, 1986.

ENCICLOPEDIA BRITÁNICA. USA: Encyclopaedia Britannica Publishers Inc. Vol. 11, (1768-1711) 1993.

ENCICLOPEDIA HISPANICA. USA: Encyclopaedia Britannica Publishers. Inc. Vol.13 (1989-1990) 1991-1992

ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA 2000

EVANS, Peter William. *Las películas de Luis Buñuel*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica . 1998.

GARCIA RIERA, Emilio. *Historia documental del cine mexicano*. México: Universidad de Guadalajara Gobierno de Jalisco, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Mexicano de Cinematografía Vol. 13-11. 1994.

KIROV, Ado, *Le surrealisme au cinema*. Ed. Le Terrain Vque, 1963

PAZ, Octavio et all. *El ojo. Buñuel*. México y el Surrealismo. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1996.

ROMAGUERA, Joaquin. *Fuentes y documentos de cine*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 1980.

SADOUL, Georges. *Historia del cine mundial*. Ediciones Siglo XXI (1972) 1983.

SÁNCHEZ VIDAL, Agustín. *Luis Buñuel. Obra cinematográfica*. Madrid: Ediciones J:C. 1991.

SÁNCHEZ VIDAL, Agustín. *Luis Buñuel*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1991

Periodicos y revistas

"Buñuel por Buñuel". *Cine en siete días*. 14 de Mayo 1973.

FERNÁNDEZ Santos, Angel, "Buñuel en la edad de Oro". *Cambio 16* No.332 11 de Mayo de 1981

IBARZ, Joaquín, "Entrevista con Jeanne Rucar". *La Jornada Semanal*. No.19. 22 de Octubre de 1989.

MARTINEZ, José Luis. "Bretón visto por Buñuel", *Excelsior*. 10 de Marzo 1996.

OVIE, José Miguel. "El curioso impertinente". *La Jornada Semanal*, No.78 1 de Septiembre 1996

RUBIO, José Luis. "Buñuel: Mi vida". *Cambio 16* No. 537. 15 de Marzo de 1982.

SANZ DE SOTO, Emilio. "El Último Suspiro del Artista de Calanda". *El País* 31 de Julio de 1983

SANTOS Fontanela, César. "El Indiscreto Encanto de Buñuel". *Cambio 16* No.610, 8 de Agosto de 1983.

Direcciones en internet

www.MTY.ITESM.MX/dcic/carreras/lcc/cine_mex/buñuel.htm

www.lasemanaquevivimos.com/reportajes/r15html

www.abc.es/documentos.