

Solo podemos llevarnos a la tumba la satisfacción de haber hecho lo mejor. (R. Carver)

RABDOMANTE

Mirada del Director

ESENCIALMENTE

RABDOMANTE es una película que continuará en el pensamiento de quien la haya visto. El éxito de este largometraje se corresponde con la siempre vigente problemática popular (por no decir universal): La Angustia Existencial. El abordaje individual, a través de un personaje de características quizás singulares, pero en representación de una gran mayoría.

¿De dónde venimos?, ¿A dónde vamos?, ¿Cuál es nuestra misión?. La tragedia de sucumbir a lo incierto.

No obstante el aplomo de su temática y su densidad, esta honda congoja tiene un espejo y contrapunto que descoloca el relato: un mundo trivial, un mundo ordinario en el que los que lo habitamos precisamos de distintos impulsos, una cuota de afecto (como los personajes que no veremos pero que conviven con Saavedra en el Motel). Las parejas que lo habitan, que se presentan mediante gemidos sexuales permanentes y la búsqueda espiritual, al mismo tiempo dada por el mismo protagonista.

Pienso que todo esto, narrar esta tiranía en que los dioses nos han largado solos a la deriva sin mayores mapas, solo puede ser soportado con un chaleco antibalas, este chaleco se compone de un humor particular y de una dosis de ternura. La ternura de cierta inocencia curiosamente emparejada al mundo infantil y que debe portar el personaje en un discurrir tal vez a un único camino: la redención.

Qué es lo que vamos a enfrentar antes de “entregar el equipo”, antes de morir. ¿Realmente qué es? ¿Es un balance imposible de evadir? ¿El miedo a la vejez es más grave que el miedo a la muerte? Cómo sentimos la cercanía de la muerte. Tenemos, como dice Saramago ¿Pena o Miedo? ante ella. Saavedra sabe que está detrás suyo y todavía no puede definirse.

Presiento que esta película no viene a allanarnos el camino ni a brindarnos una reflexión acabada, ya digerida o un mensaje de moralinas. No hay intención de soluciones ni aceptaciones, vemos un personaje que viste ambigüedades y torpezas como, al mismo tiempo, lo sabemos con algún aspecto de bondad y sentimentalismo.

Esta película está cargada de eso. Llevamos nuestro esqueleto de forma individual, lo golpeamos contra las paredes, a veces vamos a tuestas, a veces no queremos vernos en el espejo, preferimos buscarnos en otros, o a veces tenemos la sensación de que otros están en nuestro lugar, etc.

Saavedra no es solo un rabadomante que ha buscado con varas de rabadomancia, sino que también es un buscavidas, que se las ingenia para sobrevivir diariamente en una rutina aplastante donde intenta justificar su paso por este mundo.

Dejando de lado la instancia de la infancia, la conciencia de lo efímero y la conciencia de la muerte es un pensamiento recurrente. Quiero decir, en la primera infancia no nos preocupa del todo la muerte ¿Por qué? Porque hay cierta inconsciencia al respecto, la muerte no es razonada y el camino es solo para adelante y así, casi es eterno. Quizás también, como los animales que no pueden percibir la muerte, no es un concepto de tiempo sino de cambio.

De alguna manera, esa incapacidad de razonar hace que el animal sea el que pasa por el tiempo y no el tiempo el tiempo el que pasa por ellos.

Muchos de estos pensamientos convergen en la historia del RABDOMANTE pero lo hacen de una manera blanda y en virtud de entender que no estamos en un claustro universitario ni queremos contar una historia encriptada en fina filosofía, muy por el contrario RABDOMANTE es una película que sobre todas las cosas, nos entretiene.

Para esto, están puestos sobre la mesa metáforas, símbolos y recursos narrativos, por ejemplo la secuencia donde Saavedra y su nieta Carmen visitan el museo de ciencias naturales y luego terminan en una charla bajo una tormenta. Allí nos es provechosa la situación para volcar la mirada sobre dos edades opuestas, dos perspectivas distintas (que por un momento parecen confundirse). Y allí mismo la charla sobre los animales versa en un juego ameno.

Entonces, lo que pienso es, aquí está la historia sobre un hombre mayor que en un tiempo fuera rabadomante y cuya nieta está enferma y eso lo afecta gravemente, pero todo ese cuento no es más que una pantalla para ir más profundo, ir hacia la verdadera tragedia de este personaje, que es la de no poder interpretar su vano existir.

Finalmente el final es abierto: ¿Muere Saavedra? ¿Muere la nieta? ¿Tiene alguna importancia? ¿Uno fue el que quiso ser?, ¿Uno fue lo que la vida quiso hacer de uno? ¿Cuánto hay de cierto en este capricho existencial?

BIENHAIGAN LAS DUDAS

Tener certezas de las dudas es casi algo tan positivo como no tener simplemente certezas. Porque nos permiten hallar las fortalezas del proyecto. Yo no me apuro a sentencias ni a falsas conclusiones. Considero que estamos ante un personaje con cierta complejidad y una historia con cierta complejidad y que la idea es “dorarle la píldora” al espectador para dejarlo acceder de una manera amable a una historia, que al final no será casi una historia sino un intento de enajenarlo para dejarlo lleno de sensaciones y pensamientos difíciles de ordenar.

Primero, el espectador terminará por querer sacar alguna conclusión sin saber que no existe ninguna, luego se sentirá traicionado y en parte lo estará.

Esa será la relación amor/odio.

Mi interés es que el espectador se inquiete y despierte a sentimientos abstractos que hagan que evoque esta película mucho después de haberla visto. Que en la evocación quede la sensación de haberse mirado en el espejo pero siendo otro, viéndose desnudo por primera vez. A lo mejor es también lo que le sucede a Saavedra.

Se requiere sin embargo de una decisión clara para tomar medidas de dirección y en lo inmediato. Considero que es importante definir algo elemental. ¿Dónde queremos situarnos o dónde queremos situar al espectador? Tal vez en la psiquis del personaje y esto al cabo determina: puestas de cámara, ángulos, perspectivas, trabajo con los elementos de sonido, confección de escenas, trabajo de climas, situaciones, acciones, etc.

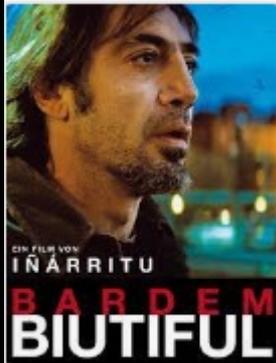
Tragedia y redención

Durante el proceso también hemos encontrado algunos giros que nos parecen interesantes, por ejemplo, 1.- No estamos ya ante un antihéroe (con todo lo seductor que pueda tener lo de antihéroe que finalmente siempre termina siendo héroe); estamos frente a un hombre con mucho de egocentrismo y miseria. Durante la transformación del guión, Saavedra por estupidez pierde el ahorro conseguido para la operación de su nieta. Da por tierra lo de antihéroe, quizás no vamos a poder perdonárselo como espectadores. 2.- Todas sus relaciones terminan por destruirse, solo vive de algunos recuerdos, 3.- En el corolario final Saavedra nos abandona solo un instante para poder asistir a pequeñas escenas donde vemos algunos de los otros personajes en sus soledades y vulnerabilidades, y de igual forma en sus mentiras construidas. 4.- Sobre el cierre, la figura del “timón” se muestra por primera vez en un dibujo que vimos muchas veces hecho por Carmen (nieta de Saavedra). Es un dibujo donde ella va detrás de su abuelo quien lleva las varillas de rabadomancia como buscando algo. Los dos van alegres por un campo. Pero hasta este momento final no habíamos visto que en una esquina del dibujo hay un timón. Queda abierta una idea sobre la libertad, la falsa libertad, la conducción o no de nuestras vidas etc. Porque el timón es usado de manera absurda por uno de los personajes, “el Rosarino” con quien Saavedra tiene una charla al respecto de la vida y el poder real de decisión que tenemos con nuestras determinaciones, en caso que sean nuestras.

En su pasado, Saavedra es obligado a hacer algo que no quiere usando las varilla de rabadomancia. Busca a punta de pistola para unos matones del terrorismo de estado, y encuentra una pareja de jóvenes subversivos que terminan por suicidarse para no ser atrapados. Esto lo atormenta por el resto de su vida. Por esto quizás, salvar a su nieta no signifique otra cosa que la búsqueda de la redención. Una redención que no solo no encontrará pues terminará por arruinar nuevamente cualquier posibilidad de solución.

ALGUNAS REFERENCIAS

1.- BIUTIFUL

A. GONZALES IÑARRITÚ

<https://www.youtube.com/watch?v=3WzJcwGA6YM&t=49s>

Un criminal de carrera recibe la información de que solo tiene unos meses de vida. Mientras su salud se deteriora, intenta encauzar su vida y encontrar a alguien que cuide a sus hijos, ya que su pareja es alcohólica y bipolar, y no vive con ellos

2.- BIRDMAN

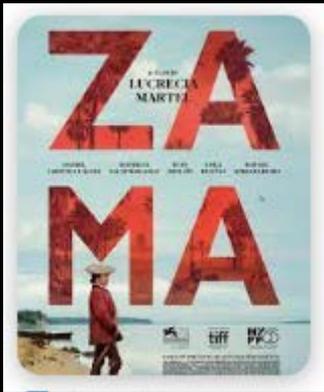

A. GONZALES IÑARRITÚ

<https://www.youtube.com/watch?v=4ZLvcbfEOjA>

El actor Riggan Thomson, famoso por dar vida en la gran pantalla a un icónico superhéroe, intenta dar un giro a su carrera montando una obra de teatro en Broadway.

3.- ZAMA

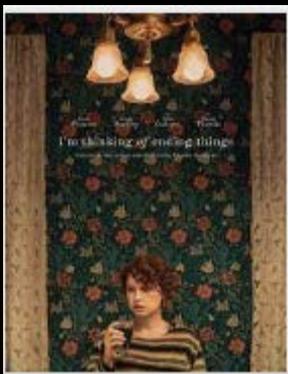
L. MARTEL

<https://www.youtube.com/watch?v=XZLXAnVZT3k>

En el siglo XVIII, un oficial español espera con ansia ser trasladado de Asunción a Buenos Aires.

Obsesionado con ello, acepta cualquier misión que se le encargue, como la de atrapar a un peligroso bandido que ha huido a un territorio inexplorado.

4.-PIENSO EN EL FINAL

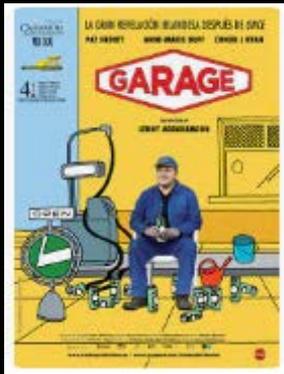

C. KAUFMAN

<https://www.youtube.com/watch?v=4h5jazH6cmc>

Jake decide invitar a su novia a casa de sus padres, en una granja alejada de la ciudad, en el momento menos oportuno: ella está pensando seriamente en terminar la relación.

5.-GARAGE

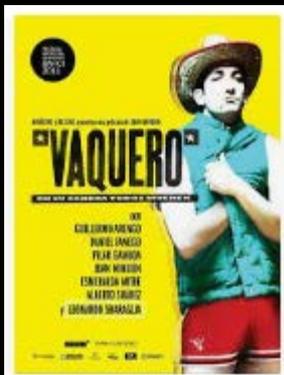
De Lenny Abrahamson

<https://www.youtube.com/watch?v=i7YewrLyQoY>

Josie, un gestor de una gasolinera medio abandonada en busca del amor, de la aceptación y del mejor espacio para poner sus motores.

Su solitaria y rutinaria vida dará un vuelco con la llegada del joven David, que vendrá a trabajar con él.

6.- VAQUERO

JUAN MINUJIN

<https://www.youtube.com/watch?v=GMn352JK7AI>

Después de recibir el aplauso y el elogio del público de otra función de teatro, el actor Julián Lamar sube a su auto y se dirige a su casa.

Su vida parece cambiar pues su representante le avisa de un casting para una película extranjera dirigida por un reconocido director. La fantasía de quedarse con el papel, de diferenciarse de los demás, de cambiar su estatus, su país, su lenguaje; la posibilidad de convertirse en otro impulsa a Julián a subir la apuesta inicial, de planificar el gran salto; pero del otro lado puede que no haya nadie, salvo el mismo

7.- EL ARBOL DE LA VIDA

T. MALICK

<https://www.youtube.com/watch?v=GMn352JK7AI>

Jack es un niño que vive con sus hermanos y sus padres en los Estados Unidos de los años 50. Mientras que su madre encarna el amor y la ternura, su padre es una persona severa que quiere enseñar a su hijo a enfrentarse a un mundo hostil. Ahora, Jack tiene 50 años y es un arquitecto de éxito, casado y con un hijo. Sin embargo, parece cansado de su existencia. Entonces evoca los momentos trascendentes de su infancia e intenta comprender qué influencia tuvieron sus padres sobre él

8.- EL HIJO DE SAÚL

László Nemes

<https://www.youtube.com/watch?v=R2NvkXuMHzo>

Saul es un prisionero judío del campo de concentración de Auschwitz. Su tarea allí es trabajar en el crematorio quemando los cadáveres de sus compañeros prisioneros de su propio pueblo. Un día se topa con el cuerpo de un joven muchacho que parece ser su propio hijo. Entonces, intenta salvarlo del crematorio y darle un entierro judío como es debido. Esto no solo le pondrá a él en peligro sino también a todos sus compañeros.

Primero para mi sorpresa ninguna o casi ninguna de las sinopsis presentadas oficialmente en estas referencias o dadas como oficiales según sus presentaciones en plataformas etc. son a mi criterio reales. Quiero decir, en más de un caso me parece que las películas abordan sustancialmente temáticas más profundas y enigmáticas. En algún sentido esto también me hace pensar que en el caso de RABDOMANTE pueda suceder lo mismo. Si cabe decirlo, puede hasta parecer esperanzador, ya que ha sido un problema la simplificación de esta historia en pocas oraciones sin que parezca una cosa insulsa y con poco motor de acción.

Quisiera tomar esto como una condición a favor sin dejar de estar atento sobre todas las tuercas y tornillos que hacen falta apretar.

En la mayoría sus propios guionistas salvo en el caso de las películas de Iñárritu, donde hay colaboración de Armando Bo y Nicolás Giacobone, y luego en el caso de Martel que es adaptación de la novela de Di Benedetto.

Un punto en común es que en su mayoría estas películas cuentan con un protagonista que es el que hace avanzar la acción, el otro punto en común es que este personaje (en su mayoría) está dotado de cualidades singulares pero a pesar de ello lo embarga una gran crisis sobre su existencia, sobre la impotencia frente a su destino, y en todos los casos toda la carga (y pese a todo), la conduce con una gran dosis de ternura.

Pero el hastío, la náusea, los juegos con lo místico y lo mundano y en algunos casos lo irresoluto de sus historias, son un coctel semejante al buscado en Rabdomante.

En algunas de estas películas la utilización de la voz en off genera un acento muy particular, pero es un elemento muy fuerte que debe ser considerado con pinzas por la fuerza de su dramatismo.

En Biutiful, el personaje de Bardem tiene condiciones parapsicólogas y al igual que Saavedra eso no está tomado como lo más importante del personaje sino quizás algo anecdótico, su intención es hacer el bien mientras termina por estropearlo todo. De la misma manera el personaje de M. Keaton vive oprimido por sí mismo buscando como Saavedra saber si lo que ha desarrollado a lo largo de su vida, le ha servido a alguien, incluyendo a sí mismo. En ese aspecto es similar pero tiene un tono de humor mucho más intenso y una licencia sobre el final donde ya no importa saber que le sucede, nos importa que el personaje nos haya mostrado su mundo. Y si ese mundo tiene alguna conexión con el nuestro será aún más inquietante.

Bien, sin duda hay muchos parecidos entre los personajes, algunos de ellos terminan en suicidio, otros con finales abiertos pero salvo excepciones el final de su historia es decididamente el final (o como se traduzca, en resignación y abandono por ejemplo como en el caso de Zama).

Entonces en un resumen muy general, vuelvo a la génesis, este es un cuento donde vale más la trama que el desenlace, donde hay un juego de contrapuntos en un mundo habitado por un singular personaje y donde todo el tiempo se barajan opuestos como humor, náusea, ternura, hastío, etc.

En todo caso me quedo con un concepto que barajan algunos cantautores; la canción triste paga doble y quizás allí quiero ir pero usando un camino de flores naturales.

