

Cine y el aprendizaje en la vida. No hay para que amargarse.

Educación, 30/05/2015

El cine es uno de mis pasatiempos. No significa que vaya al cine muy seguido. Con la economía que existe es algo

costoso ir al cine y disfrutar de esa experiencia que ofrece el estar sentado en una butaca, viendo una pantalla enorme, comer palomitas, beber refresco y perderte en una historia que puede ser la mejor historia del mundo o la peor, pero te mantendrá entretenido por un promedio de 2 horas. Pero me gusta ver películas en la comodidad de mi casa. La tecnología e incluso la economía que puede ser una maldita, nos da ciertos beneficios. Quizás hace 20 años el tener un cine en casa me era una fantasía que podría cumplir cuando fuese millonario. Hoy en día con la tecnología puedo tenerla en mi habitación. Un cine en casa. No es lo mismo ver una película con una televisión analógica o una digital de pantallas de menos de 30 pulgadas con su sonido estereofónico. Puede uno permitirse el lujo de tener una pantalla de hasta 60 pulgadas o un proyector y un buen sonido 5.1 que pueda envolverte en esa sensación cinematográfica. He caído en este pasatiempo de construir mi pequeño cine en casa. No tengo butacas ni una pantalla de más de 100 pulgadas, ni un montón de bocinas por encima que me hagan sentir dentro de la película, pero si lo más cercano y modestamente posible a ello. Con el internet nos podemos dar una idea de la cantidad de aficionados a esto y veo sus increíbles trabajos. Ya sea que ellos mismos los construyen o los mandan construir. Construirlo uno mismo es todo un viaje. Hasta dónde puede llegar uno con sus pasatiempos y lo que uno puede aprender.

A pesar de no involucrarme tanto en la construcción, aprendí mucho sobre los tamaños de pantallas, sobre los formatos, sobre los sistemas de audio, sobre los tipos de códec. No soy el experto, pero entiendo ya sobre lo que hablan y sobre cómo funcionan las cosas. Me interesaba saber cómo funcionaban los cines comerciales y ahora lo sé. Ahondé en la historia del cine y de los autocinemas con su relevancia en la cultura popular. Son temas que quizás a muy pocos les interesan, pero si nos dice de la historia moderna del ser humano. El hombre contemporáneo.

Ahora bien, todos estos tecnicismos provienen de una de las formas de arte, que a mi gusto considero muy completas: el cine. ¿Por qué la considero completa? El cine, para mí, integra la literatura en su guión, la pintura (o una forma de ella) se hace presente en la estética de la cinematografía, la música en sus bandas sonoras, el teatro en las actuaciones, la arquitectura en sus escenarios. Y con las nuevas formas de arte, como la historieta y la fotografía (que de cierta forma es la pintura con tecnología) se integran también como parte del complemento del cine. El más claro ejemplo es como hoy en día las películas

más taquilleras y más aclamadas incluso, provienen del mundo de la historieta. El cine es el arte más completo.

Cada vez que estamos ante la presencia de una obra de arte, ya depende de nuestra percepción y el como la interpretamos.

Sin embargo estas valoraciones son subjetivas. No todos comprenden el arte. Muchos mencionan que no es para todos, pero considero desde mi muy subjetiva opinión, que no ven el panorama más amplio. El poder ver más allá de tus aparentes gustos o de lo que tienes definido dentro de tu visión del mundo, es lo que siempre te lleva a descubrir nuevas cosas o simplemente disfrutar absolutamente todo. No puedes decir que no te gusta el helado de chocolate y prefieres el de vainilla, si nunca has probado el de chocolate. Simplemente vas a disfrutarlos en distintos momentos.

Veo en el cine la misma situación. El cine me apasiona por el simple hecho que ya mencioné: engloba todas las artes y lo magnifica, pues lo vemos en una pantalla enorme con un sonido espectacular. Podemos disfrutar cada detalle audiovisual.

Ya lo mencioné antes, no se disfruta igual en una pantallita de 21 pulgadas, sin embargo si lo ves en una pantalla de más de 50 pulgadas es toda una experiencia. De la misma forma en cómo no puedes disfrutar al máximo ver una foto de una pintura, a verla en persona en un museo. Simplemente puedes deleitarte con todo su esplendor al poder percibir esos detalles que no capta la fotografía como su textura, las líneas, los colores (reales), etcétera. En el audio también podemos disfrutarlo por el hecho de cómo nos adentramos en la trama con la música, los efectos de sonido, los diálogos. Es toda una belleza audiovisual.

No todo es solo imagen y audio. Las películas nos cuentan historias. Es una de las formas más antiguas de entretener y sobre todo de educar. Si así es, educar. Recuerdo a un político que lo crucificaron por decir que las telenovelas educan. Pues sí, educan. No quiero decir que estas telenovelas mexicanas sean lo mejor, sin embargo es lo que la creatividad del país tiene a la mano (triste situación). Sucede lo mismo con el cine actual y si analizamos en la historia de la literatura, la base del contar historias era educar y explicar el mundo. De ahí viene la mitología y las historias de la creación del mundo, de los dioses, de los mesías, de los héroes de las antiguas naciones. La narrativa era la forma de explicar a los más jóvenes como son las cosas. Su principal objetivo era educar y concientizar. Recordemos a los griegos, como mostraban a través del teatro, primero como oda sus dioses y después para mostrarnos al ser humano imperfecto en sus obras y como no caer en esa imperfección. Las obras narrativas nos llevaron a reflexionar sobre el mundo.

El cine hoy en día pareciera que perdió esa capacidad de llevarnos a la reflexión, sin embargo sigue estando presente. Aún las películas más absurdas tienen algo que mostrarnos. Algo que enseñarnos.

El ejemplo más reciente del cine que fue criticado por múltiples razones fue la adaptación fílmica de 50 sombras de Grey. Si, es una película mala, pues el libro en el cual está basado, es malo. Eso no le quita que pueda disfrutarse si uno abre un poco su mente. Muchas personas ven las críticas de personas en internet, los críticos de cine y pseudoexpertos que dicen: "es una película con pésimas actuaciones y un asqueroso guión, ¡NO LA VEAN!". A muchos no les importó y fueron a verla principalmente por el morbo. Recuerdo que fui a verla con mi ex novia, y en su inocencia me decía: "Es una película muy fuerte. Nos van a pedir la identificación porque es para mayores de edad". Me decía que ella leyó el libro. Yo nunca lo leí por dejarme llevar con la idea de que era muy malo, pero había escuchado la narración de Gilbert Godfried (aunque era en tono cómico gracias a su voz peculiar). Fui sin expectativas. Iba a ver una película aparentemente muy fuerte, con mi entonces novia, y sobre todo era una película muy "mainstream" (nunca fui fanático de las películas mainstream, y si las veía era hasta que salían en la televisión).

La fotografía en esa película me gustó. La escena donde se muestra el departamento del tipo sádico (no la de los juegos, sino la vista del departamento), es simplemente genial. Si alguien talentoso puede dibujarla o pintarla igual sería hermosa la pintura o el dibujo. La música va muy acorde al contexto de la película, el cual no estoy de acuerdo la manejan como película erótico – romántica, pero en fin, me agradó la música. Las actuaciones no son las mejores, ni tan poco son las peores (¿han visto The Toxic Avenger?, esas son malas actuaciones, pero son consideradas Campy, sin embargo es un clásico del cine clase B). La chica, pues enfrentémoslo, esta buena. Me gustó. El tipo va a hacer babear a muchas mujeres. Sin embargo la historia no está vendida como lo es: la historia de un tipo sádico obsesivo y manipulador que engatusa a una chica inocente y tonta. No es una

historia romántica, es una historia dramática con tintes de lo que debe ser horror. Y pues no termina como uno espera. Yo me quedé con ganas de ver más allá de por qué el sujeto está más enfermo. Quedaron muchas partes inconclusas. Que obviamente por cuestiones de mercadotecnia, tendremos que fumarnos en otras dos o tres películas (con eso de que las trilogías a hora son de 4 partes).

La película no me pareció lo que querían vender. No es una película para adultos de fuerte contenido sexual. He visto películas con más contenido sexual: Ninfomanía de Lars Von Trier, La vida de Adele de Abdellatif Kechiche. Incluso recuerdo que en Terminator tenía una escena sexual entre Linda Hamilton y Michael Biehn que cuando vi la película sin censura si dije: es muy porno. A los estándares que ahora tengo, es cosa de pubertos. Eso fue para mi 50 sombras de Grey: una película para pubertos.

Mi pregunta es: ¿Cuántos captaron el mensaje entre líneas? No se los voy a develar aún. ¿Recuerdan la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare? Me imagino que sí. Y si no, recordarán que en 1996 hubo una donde salían unos jovencitos Leonardo DiCaprio y Claire Danes.

La gran historia de amor entre Romeo y su Julieta. Dos amantes. Dos adolescentes calenturientos. Esta obra es una tragedia, no una historia de amor. El amor es una emoción y como toda emoción es aparentemente fugaz si se trata de vivir con la pasión a gran intensidad. En la historia Romeo y Julieta se enamoran a pesar de las diferencias entre sus familias, lo cual no los lleva a un buen término. Si es considerada la historia de amor más grande de todos los tiempos, sin embargo es una tragedia. Y ahí vienen todos los románticos trágicos que hablan sobre morir de amor. Eran dos jóvenes inmaduros. La pasión y la inmadurez no son muy buenos consejeros, además de que nos muestran lados opuestos de la pasión: el amor entre los dos amantes y el odio entre los rivales. Moraleja: No te dejes llevar por las pasiones. Y es muy similar al mensaje que yo capto en 50 sombras de Grey. Anastasia, el personaje de 50 sombras, es muy ingenua y se deja deslumbrar por la aparente pasión de Christian Grey, un tipo en aparente control, pero que es debido a algo más profundo y caótico dentro de su psique. Las chicas aman a tipos que aparentan seguridad (emocional, económica y física), pero siempre hay algo detrás de esa fachada. Sin embargo en la calentura nada se puede controlar y todo termina yéndose al carajo. Repitiendo la moraleja: Moraleja: No te dejes llevar por las pasiones.

Una obra magnífica de la literatura a la par con una obra cinematográfica promedio basada en una obra pésima de la literatura moderna. Ambas con un mismo mensaje. Nos enseñan algo. El cine aún mantiene esa característica de la literatura: educar.

En todo caso, no podemos catalogar que existan películas malas cuando por mas malas que sean podemos aprender de ellas. Tengo una colección amplia de películas, donde incluyo películas que han sido grandes obras y han marcado la huella en la historia del cine y la humanidad.

Casablanca una película de 1942, que nos muestra una historia sobre el amor entre un hombre y una mujer, durante la amenaza de los Nazis durante la segunda guerra mundial. Dejó su marca a pesar de que no era una película muy relevante. Hoy en día nos venden una edición de colección carísima de esa película y tenemos grandes citas ("Louis, presiento que este es el comienzo de una gran amistad"). Cuento con una versión económica en DVD de esta película, la cual vi hace años en televisión y me dejó un buen sabor de boca. Tengo las películas de los Verduleros, un clásico del cine clase B mexicano. Una historia cómica sobre unos vendedores de tianguis y la investigación de un asesinato, con todo el humor kitsch que deja el legado de la época del cine barato de las ficheras. Me voy a los extremos. Incluso si hablamos de películas más recientes cuento con películas catalogadas de malas como 50 sombras de Grey, las Tortugas Ninja (la versión de Michael Bay y la versión de hace 20 años), la saga de Crepúsculo (solo vi la primera y un día que esté de ánimo veré las demás). Tengo también en mi colección obras magníficas como 2001: odisea en el espacio, Fight Club, Peloton, El Padrino, Lo que el viento se llevó y un largo etcétera.

El cine es así. Todas las películas cuentan historias que nos dejan un mensaje o múltiples mensajes. He aprendido tanto de

ellas como en la escuela y en mi vida. Unas películas nos marcan, otras no. Unas las volvemos a ver una y otra vez, otras con una vez que las veamos, será suficiente, ya sea porque no las vimos con ánimos o por qué no logramos entenderlas. Sin embargo, no me parece la idea de muchas personas sobre decir: no me gusta, no me interesa, es un asco, nadie debe verla. Descalificar una obra de arte, me parece absurdo y arrogante, sobre todo cuando no se hace un análisis de la misma.

El cine es para todos, no hay películas para un público en particular. Es lo maravilloso del cine. Es una forma del arte muy completa. Es relativamente accesible hoy en día. Se puede disfrutar mucho más si tienes la capacidad de verla de la forma para la cual fue concebida, o por lo menos lo más cercano posible. Hay películas que son malas, pero te dejan algo, hay películas buenas que te dejarán mucho más. El cine a mí me marcó desde mi adolescencia. Me ayudó a pensar de maneras distintas a las que había aprendido. Me ayudó a ver la vida desde múltiples ángulos. Me ayudó a conocer a las personas y a comprenderlas. En mi carrera de psicólogo, me ayudó a saber sobre las conductas y los orígenes de las mismas. El cine ayudó a formar mi filosofía de vida.

Llámenme fanático, vicioso, ocioso, pero el cine se ha convertido en gran parte de mi vida. Veo por lo menos una película diaria. Hoy en día lo uso citas o escenas como referencia en las clases que imparto. El cine es didáctico si se enfoca de la manera correcta. Así como la literatura es primordial en la vida pedagógica, también el cine puede serlo. Todo es cuestión de enfocarlo. Es cuestión de abrir nuestra mente y ser curiosos. La curiosidad es la que ha marcado al ser humano y lo ha hecho lo que es hoy. Si no tuvieras o tuviste curiosidad ¿Cómo es que sabes lo que sabes? Aprendemos cuestionando, analizando, relacionando objetos o situaciones. Solo hay una cosa que nos separa de la ignorancia y el obtener conocimiento útil para nuestra vida: Abrir nuestra mente. ¿Recuerdan aquella película de 1999 en la que un personaje decía: "libera tu mente"? ¿Qué logró con eso? No les daré la respuesta. Vean la película y reflexionen.

(Si tiene errores de redacción y sintaxis por favor en los comentarios háganmelo saber)