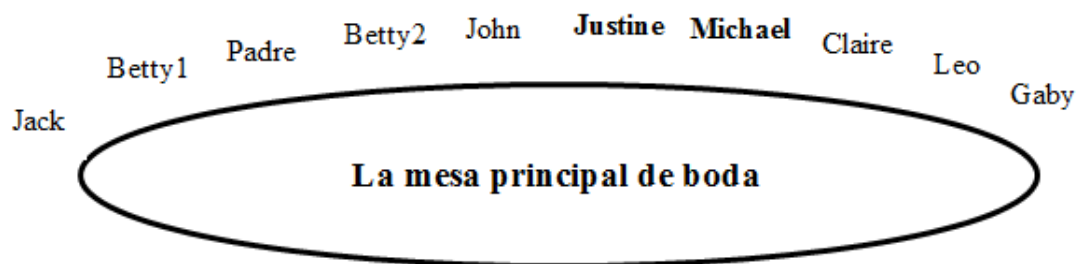

Una madre convertida en un planeta: Melancolía de Lars von Trier

Yangliang Ding, Universidad Complutense de Madrid
Doctorando en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas

En mi artículo sobre la primera mitad del filme *Melancolía* de Lars von Trier, titulado *De derecha a izquierda una marcha que (no) se para*, he intentado a revelar la existencia de un patrón de encuadre en cuanto al posicionamiento de personajes en el filme, que es, en un determinado cuadro donde se encuentran dos personajes, el director casi siempre coloca la figura en posición dominante a la derecha, y la figura que está dominada a la izquierda. Mejor dicho, en la primera parte *Justine*, la posición en que están los actores casi siempre refleja la situación que está cada uno en cuanto al otro, y siempre existe un desequilibrio: el que está a la derecha se encuentra en posición de control, cuando el otro sólo puede ser manipulado.

Y, el núcleo de esta parte de *Melancolía*, está en la cena de boda, concretamente, en el orden cómo se sienta cada uno en la mesa central de la ceremonia.

De derecha a izquierda, se nota una cadena de jerarquía que comienza por Gaby, y sucesivamente Leo, Claire..., y termina en Jack. Los que están a la derecha en esta cadena pueden manipular a los que estén a su izquierda (Justine denuncia a Jack y rechaza a Michael, Gaby regaña al padre de Justine, etc.), y a su vez, la rechaza de éstos contra los primeros resultará inútil (el padre critica a Gaby y provoca las disputas de ésta, y John tira los equipajes de Gaby fuera de la casa, pero el padrecito y Justine los recuperan otra vez). En resumen, cada uno presente en esta mesa, está sujetado en esta cadena, manipulado por los que están arriba, sin esperanza de escapar. Y sólo hay uno, que esté en el sitio más superior de este sistema jerárquico, y que también es la raíz de todos estos conflictos, toda la presión. Ella es Gaby, la madre de todos.

¿Por qué todos son sus "hijos"? Porque no hay nadie que se atreva a enfrentarse con ella, ni siquiera su marido (precisamente su exmarido, porque se divorciaron hace medio año si nos fijamos bien). Nadie llega a ser su adversario. Y, si vemos más de cerca a este

filme, nos obligamos a admitir que en la segunda parte, aunque no aparece Gaby como una persona, está por todo el tiempo presente. Se convierte, en el planeta Melancolía en sí mismo.

Al principio uno se sorprenderá de la conclusión. No obstante, si esto no es la verdad en el filme, no seríamos capaces de explicar, por qué Gaby desaparece completamente en la segunda parte, si tiene una función central en la primera parte, y que ella misma es la causa de la depresión de Justine. Ahora vamos a mirar las tres ocasiones cuando Justine sufre la depresión.

I. Los tres ataques de depresión

Parte uno: Justine trata de cómo la depresión de Justine evoluciona durante su noche importante; se mejora en algún momento, y se empeora en otros, y al final, destruye su boda. Y en todo este proceso, Gaby desempeña un papel fundamental y está presente siempre como la causa de los síntomas de Justine.

En la cena de boda, los síntomas de depresión ataca a Justine por la primera vez cuando Gaby y su exmarido tiene un enfrentamiento y Gaby declara su desconfianza a todos los matrimonios. Unos minutos más tarde, Justine sale afuera para ir al césped, y se orina allí, mirando al cielo, y, supuestamente, a Antares, porque todavía está allí.

La segunda vez cuando vuelve a ser deprimida, es el momento cuando Michael quiere dar unas palabras como el marido, pero no sabe qué decir, y Gaby lo interrumpe diciendo:

"Then make her give the speech, damn it."

Michael sólo ríe cuando escucha esto. No sabe qué es lo que esconde atrás. Pero Justine sabe muy bien: es una señal de demostración de su superioridad. Es como si está diciendo:

"Mi hija es la que manda, y yo también. Yo voy a ejercer mi influencia sobre mi hija y si tú, el hombre al cual va a casa no tiene un poder como el mío, fuera."

Por eso, cuando al oír las risas de Michael, Justine, que desde el comienzo hasta aquí está riendo, cambia de cara. En su rostro emerge una sensación de inseguridad, de preocupación, debido a la imposibilidad de refugiarse en los brazos de su marido, contra su madre dominante. Luego, pide consuelo a Leo y a Gaby.

La tercera vez que se vuelve deprimida, es cuando sale con todos al césped para encender las linternas. Al principio está feliz, pero al ver a Gaby sola en un rincón,

empieza a surgir la melancolía.

Luego, Justine observa las linternas a través del telescopio, y cierra los ojos para entrar en la imaginación del universo. En las pantallas siguientes estamos inmersos en la magnitud del universo junto con Justine, y vemos un espectáculo del mar de las estrellas, donde no se nota ni la Melancolía ni Antares. Luego, Justine vuelve a ser apática y rechaza a hacer el amor con Michael. En lugar de estar con su marido, vuelve al césped y tiene sexo con Tim.

Vemos que en estas tres ocasiones, primero las palabras de Gaby, luego la mera mirada y la presencia de Gaby, provoca una sensación de inseguridad y apatía.

Y ¿adónde acude Justine para refugiarse, para protegerse de la omnipotencia de la madre? Ahora empezamos a mirar el diálogo entre John y Gaby en la habitación.

John entra en el cuarto de Gaby, y sólo descubre las ropas tendidas en la cama. Obviamente, está en el baño. Intenta advertirle a esa mujer que la ceremonia sigue y que salga lo antes posible, Gaby muestra su sin gana de cooperación con John, con una

razón difícil de entender.

"When Justine took her first crap on her potty I wasn't there. When she had her first sexual intercourse I wasn't there. So give me a break please with all your fucking rituals."

("Cuando Justine se cagó por primera vez en su orinal yo no estaba allí. Cuando tuvo su primer sexo yo no estaba allí. Por eso, déjame en paz por favor, con todos tus ritos de mierda.")

Nos recordamos que, en el césped Justine ha hecho dos cosas cuando está sola: se mea, y tiene sexo con Tim. Lo que Gaby dice, se coincide perfectamente a lo que hace Justine. En estos momentos, cuando hace todo esto, ¿está allí su madre? Claro que sí está. Fíjense en la mirada de aquí:

¿Qué está mirando?

Supuestamente el Antares, pero si notamos que Justine tiene la habilidad de adivinación, entenderemos que allí también está la Melancolía. Por lo tanto, en el césped, bajo este

cielo nocturno, Melancolía siempre está, y la madre también.

Todo lo que hace Justine en el césped, no se comprendía si no lo tomamos como una compensación a su madre, para mostrarle todo lo que no ha visto, para repetir los eventos más significativos en su vida, para que esa madre tome parte en. Es como un niño mostrando sus hazañas y éxitos de la vida a su madre vieja, para compartir los sentimientos de triunfo con ella. Y, si incluimos la segunda vez, cuando Justine va a Gaby para verter sus dolores, se concluye que en todo tiempo, está buscando consuelo hacia su madre, bien hacia Gaby, bien a Melancolía.

II. La madre: fuente de dolor y fuente de consuelo

A lo mejor es incomprendible ese ciclo de "buscando consuelo en fuente del dolor", mejor dicho, intentar a aliviarse de la madre, a través del mismo objeto que es la madre. Sin embargo, si vemos desde un punto de vista psicoanalítico, no sería tan difícil de entender. Como bien dicho Rosalind Minsky en su libro *Psicoanálisis y Cultura*, citando a otro psicoanalista que es Kenneth Wright:

*Wright sostiene que no es que el padre tenga un papel secundario respecto de la madre, sino que representa un desarrollo y una progresión continuada y tira positivamente del niño, sacándolo de lo que describe como «la regresiva resaca de la identidad materna, fusionada». Esto significa que la falta de un padre puede suponer que el niño caiga de nuevo en un estado continuado de fusión con la madre. Pero Wright insiste en que un padre puede estar emocional aunque no físicamente ausente, como es el caso cuando hay un padre débil no suficientemente separado de una esposa dominante.... Wright sugiere que para la niña la situación puede significar que se desdibuje la distinción entre fusión y sexualidad,...*ⁱ

Es justamente lo que pasa aquí: Justine, y supuestamente Claire también, con un padre débil y distraído con las hijas, no pueden desarrollar una clara distinción de sí mismo con el imago primordial, como bien dicho Jesús Requena en sus cinco sesiones sobre la misma película.ⁱⁱ Y así, o bien produce una identificación con la madre, como es el caso de Claire, o bien una angustia constante de separarse de ese imago sin poder alcanzarlo, como es el caso de Justine. Y si no consigue hacerlo, es decir que reúne con la madre, y concretamente, con Melancolía.

Cuando ve el planeta, se acaricia su cuerpo, mira ese imago primordial, que es la representación perfecta de la madre, y lo que surge en su cara es una fascinación, un goce profundo, como si estuviera otra vez en los brazos de su madre, durante el período iniciales de su vida. Por lo tanto se pone desnuda, como un bebé, y, por lo tanto Claire la mira con una mirada tan intensa, con envidia, según lo que insiste Jesús.ⁱⁱⁱ

De esta línea podemos desarrollar más.

Recordemos que, las dos hermanas han montado los caballos dos veces, primero a finales de la primera mitad de la película, y luego, en la segunda parte del filme. Y una cosa muy curiosa es (también fácil de ignorar) que, Justine está casi normal después del fracaso de la boda, y sale con Claire a montar por primera vez.

La siguiente mañana de la boda, Justine duerme en el sofá en la casa de Justine, y Claire viene a despertarla para que salgan a montar. Y en el establo tampoco está tan desanimada como la segunda vez. Dice:

But I tried, Claire.

Yes, you did. You really did.

Y, cuando Abraham no avanza frente al puente, no está tan enfadada como la segunda vez. Deja de pegarlo tras unos segundos. Hasta este momento, podemos decir, que está desanimada, pero no tan depresiva como a comienzo de la segunda parte.

Pero luego, gira la cabeza hasta el cielo, y se da cuenta de que la estrella Antares no está allí. Y así termina la parte Justine, y empieza la parte Claire.

Esa estrella más brillante del Escorpio desaparece, y Justine empieza a derrumbarse, hasta el punto de no poder sostenerse, no poder ni comer ni caminar, como lo que vemos en Claire. Porque eso significa que Melancolía está al punto de llegar, junto con la unión absoluta de Justine con su madre. O sea, no es el fracaso de su boda, sino su encuentro con Melancolía le hace llegar al punto de colapso total. No es el fracaso de unión con su marido, sino su reunión con su madre, le hace depresiva. Esta unión supone la aniquilación total del yo de Justine, la derrota completa de sus esfuerzos de separarse de ese imago primordial. A pesar de que tiene la habilidad de adivinación, todavía no está preparada para ella.

Al principio de Claire, la hermana mayor está preparando la casa para que venga Justine,

porque está totalmente arrumbada. Y eso pasa cuando la Antares desaparece, y luego sabemos que eso es porque la Melancolía va acercándose, mejor dicho, la madre viene, para reunirse con ellos dos, Justine y Claire. ¿Claire lo sabe? Sólo se lo entrevé, pero seguramente que sí, porque existe otra cosa muy interesante que nos puede llamar la atención:

En el momento cuando John se da cuenta de que Claire vuelve a navegar por Internet para buscar informaciones sobre el acercamiento de Melancolía, ¿de qué manera lo percibe John, si Claire no dice nada sobre esto? Lo vemos muy claramente en el filme que Claire ni lo menciona a John.

Jesus, John, she's my sister.

Oh, please. She's a bad influence on you and Leo.

She's ill.

Right.

Y, aquí:

¿Cómo sabe John que Claire está buscando información sobre Melancolía otra vez? Por el mero acto de llamar a su hermana para que venga, y no podemos encontrar otra explicación. Para defenderse contra la madre, ¿acaso no es la mejor opción tener la compañía de otro miembro de la misma familia, si las dos han sufrido la misma angustia contra esa dueña tan poderosa, esa madre de todos?

Y, si no lo vemos suficientemente claro aún, preguntamos al niño Leo, que también recibe esa "influencia mala", no de Justine, sino directamente desde la Melancolía.

Cuando Justine no puede seguir comiendo la comida favorita suya y vuelve a la cama, lo que Leo hace, claro, es calmar y consolarla, a su tía Rompeacero. ¿Pero con qué? Con la noticia de Melancolía, que va a pasar al lado de Tierra. En vez que creer que es un evento que provocará miedo e inseguridad, Leo lo cuenta a Justine, como si fuera buena noticia, y cuando Claire lo impide, Justine, por la primera vez aquí, articula una oración con tono negativo pero decisivo:

If you think I'm afraid of a planet, then you're too stupid.

No lo va a temer porque es su madre, es inevitable reunirse con ella.

Efectivamente, la segunda parte refleja las reacciones más pánicas de Claire, y si consideramos que el choque con Melancolía, es la unión con la madre, estaríamos de acuerdo de que, Claire también intenta a huirse del imago tan potente, a evitar ese resultado inevitable. A lo mejor es más difícil para ella, porque siempre cree que lo ha logrado, pero al final la cosa no es así, que sin la protección de Antares, que es, por qué no, la desaparición de una figura paterna, sin Abraham, la representación más patriarcal si tomamos en cuenta el significado de este nombre en la religión. (Porque siempre está relacionado con la estrella: antes de la boda, Justine va al establo después de ver el Antares, y cuando Abraham no puede cruzar el puente, es el momento cuando se da cuenta Justine de que Antares ya no está allí.) Y, cuando quiere huir hasta el pueblo, experimenta la misma desesperanza como su hermana, la cosa que ya acepta Justine ahora.

III. El universo del sujeto

¿Qué es lo que ve Justine a través del telescopio, y luego, en su imaginación? Las tomas del universo no se comprendía al principio, pero cuando llega el momento que Justine revela su habilidad de adivinación, ya tiene sentido:

"The earth is evil. ... Nobody will miss it."

"When I say we're alone, we're alone. Life is only on earth, and not for long."

Podemos tomar estas imágenes como representación del proceso de exploración mental para saber si hay otras formas de vida en el universo, que resulta en vano, y los seres humanos estamos en una soledad total. O, podemos considerarlo como una metáfora de la situación de soledad del sujeto en su propio universo, frente al imago primordial: frente al imago primordial, siempre estoy solo. Y queda poco tiempo antes del último momento de mi encuentro con ese imago, que me traerá la destrucción final.

Volvemos a la apertura. ¿Por qué la Melancolía se ve acercándose a Tierra cuando la Tierra se mantiene inmóvil en todas las tomas lentas donde figuran estos dos, como si la Tierra fuera el centro de todo el universo? Seguramente no es cierto, desde punto de vista astrológico si admitimos que ahora ya están abandonadas las ideas geocéntricas. Pero, si el universo no es el universo en realidad, sino el universo del sujeto, ¿qué pasaría? Si la Tierra es la representación del sujeto que no está completamente separado del imago primordial, ¿no sería razonable que para el sujeto, toda la culpa viene del exterior? Para el yo placentero, todo lo que le da placer es lo que busca, y todo lo que le traiga dolor, lo rechaza. Para el sujeto no definido claramente, el mundo es un caos, lleno de sentimientos dolorosos, que no lo quiere aceptar, hasta que cuando el imago primordial, si resulta ser displacentero, lo rechaza de igual manera, y atribuye toda la culpa a ella, sin dar cuenta de que podría ser él mismo el que se acerca a ella. De manera que, si observamos la manera en que se goza Justine y la envidia de Claire, sabemos que para ellos, reunirse con el imago primordial consiste en su deseo compartido entre ellas, porque Justine es la cara oscura de Claire, según el profesor Jesús, porque

comparten un padre tan débil y ninguna resistencia contra el poder de la madre será inútil, como lo que enseña la muerte de John.

En resumen, todo lo que vemos en este filme, concretamente, en estas dos partes tituladas Justine y Claire, vemos a una madre en sombra siempre, pero omnipotente en todo el tiempo, quien deja una influencia total en toda la familia. Desde el principio, rige en la cena de boda a través de una cadena de jerarquía que marca claramente los límites de cada uno, dando órdenes sin escuchar a nadie. Luego, se convierte en un planeta y se acerca a la Tierra, o mejor dicho, en el universo del sujeto, se acerca al yo no claramente separado del imago primordial, para que se restaure a la situación primitiva, que es el mundo de un bebé recién nacido, y el sujeto lo rechaza, pero a la vez espera esta unión, porque es el único estado donde se encuentra un placer total, completo, como la reacción de Justine. Lars nos muestra en este filme hasta qué punto puede ser la firmeza de este lazo entre el sujeto no definido y el imago primordial, y hasta qué punto puede causar resultado trágico y sensaciones inquietantes. Sabemos que el director también ha sufrido traumas en cuanto a su relación con su madre, y que ha ido a analistas para tratarlos. Esto sería una causa principal, entre otras, de la creación de este filme, que nos hace sentir lo oscuro de la mentalidad de los que están sufriendo la depresión. Aunque parece una película apocalíptica, en realidad, la destrucción no ha sido más que la del universo del sujeto del cineasta.

Madrid, 24 de marzo de 2015

ⁱ Minsky. Rosalind, *Psicoanálisis y cultura: estados de ánimo contemporáneos*, 1998, Ediciones Cátedra. pp. 177-178

ⁱⁱ González Requena., Jesús. *La subjetividad entre el cuerpo y la cultura*, seminario impartido en la Maestría en Estudios Culturales en Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014,

<http://gonzalezrequena.com/textos-en-linea-0-2/otros-seminarios/la-construccion-de-la-subjetividad-entre-el-cuerpo-y-la-cultura/>

ⁱⁱⁱ ídem.