

La presencia del mito en la filmografía de Pier Paolo Pasolini y de Bernardo Bertolucci: entre historia, intimismo y compromiso político

Palabras clave: mitología, cine, historia, antropología, psicoanálisis

JOSÉ LUIS AJA SÁNCHEZ

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

El mito constituye un elemento esencial en la filmografía de Pier Paolo Pasolini y de Bernardo Bertolucci, si bien ocupa diferentes posiciones en el universo narrativo de ambos cineastas. Un estudio contrastivo de sus respectivas filmografías nos permite comprender, desde la aplicación de diferentes paradigmas y estrategias analíticas, la dimensión significativa del mito en estos dos directores.

Para Pasolini, el advenimiento de la sociedad industrializada y la emigración a los grandes núcleos de población genera una ruptura con la ritualidad y los elementos mágicos que caracterizan al mundo antiguo (Eliade, 1969: 150-151). La religión y el mito, presentes en *El evangelio según San Mateo* (1964), *Edipo, el hijo de la fortuna* (1967) y *Medea* (1969-1970), constituyen una oportunidad para reivindicar el mito como relato de la historia (Eliade, 1969, 153-15; Eliade, 1971: 167) desde una visión nostálgica, que acaba convirtiéndose en un elemento inherente al acto fílmico. Pasolini defiende un «cine de poesía» (Pasolini, 1965), una poesía que se opone al «logos» y que conecta al individuo con los orígenes del mundo y los misterios de la existencia. Se trata, por tanto, de una técnica audiovisual en la que el mito se convierte en el soporte ideológico y narrativo (Pasolini, 1967). El cineasta necesita rostros y paisajes adecuados para canalizar estas necesidades expresivas, circunstancia que, acompañada de su interés por la política y por la antropología, le empuja a rodar en Oriente Medio, Asia y África. Estas sociedades, que se debaten entre la industrialización y la pervivencia de creencias primitivas, son el campo adecuado para diversos experimentos narrativos relacionados con el mito. Es el caso de *Appunti per un'Orestiade africana* (1968-1973), donde la reconstrucción del ciclo troyano (Esquilo), narrado en claves tribales, permite un interesante estudio de sus invariantes, o de *Appunti per un film sull'India* (1967-1968), donde la metempsicosis se convierte en el

elemento aglutinador en torno al que se identifica todo un pueblo frente a las promesas de la sociedad industrial.

Si el cine de Pasolini nos permite el desarrollo de un análisis en claves esencialistas, el cine de Bertolucci nos lleva a elegir otras herramientas de estudio, vinculadas a una lectura existencialista del mito (Losada, 2010: 72-74; 76-81). Para Pasolini (1967), el cine es la lengua escrita de la realidad, mientras que, para Bertolucci, el cine es una lengua a la que se le ha arrebatado todo indicio de realidad, pues está hecho de la misma materia con la que se construyen los sueños (Bertolucci, 1978). El cine de Bertolucci es el relato de una serie de fantasías primordiales fácilmente asociables al mito: tan sólo por citar algunos ejemplos mencionaremos aquí la castración, el asesinato del padre, el espejo y la conducta narcisística o el mundo de los sueños. El psicoanálisis, por tanto, proporcionará las claves interpretativas para numerosas películas de Bertolucci. Es el caso de *La luna* (1979), una fábula edípica cuyos elementos simbólicos permiten la reconstrucción del mito desde las invariantes que ofrece la interpretación psicológica (Durand, 1981: 56). La suplantación del padre y el rechazo al incesto se narra a lo largo de escenas cargadas de un simbolismo cuya raigambre freudiana resulta claramente identificable (Freud, 1993: 198).

No obstante, la infancia y el aprendizaje, argumentos recurrentes en la filmografía de Bertolucci, tienen una doble dimensión significativa: por un lado, marcan la psicología de los personajes en el ámbito íntimo y, por otro, sientan las bases de su comportamiento social: el mito se convierte entonces en alegoría política. De hecho, la dialéctica histórica de la dominación, analizada por el marxismo, aparece, en ocasiones, asociada a los traumas de la infancia. Es el caso de *Novecento* (1976), donde el relato individual de sus protagonistas se convierte en relato de la historia a través de su antagonismo social. En *Il conformista* (1970), el protagonista, Marcello Clerici, reenvía los conflictos de su infancia hacia activismo político. La adhesión del personaje al fascismo debe interpretarse como un proceso de sublimación (Freud, 1982: 303-308), que oculta un conflicto relacionado con la sexualidad infantil: sólo el derrocamiento de Mussolini permitirá la expresión libre del deseo a final de la película. Bertolucci, en esta adaptación de la novela homónima de Alberto Moravia, retoma además la visión modernizadora del mito propuesta por el novelista, que utiliza la alegoría de la caverna y el relato platónico para plasmar la realidad

política del fascismo. Esta interrelación entre mundo íntimo y compromiso ideológico se reproduce en la última película del director, *Soñadores* (2006).

La trilogía oriental de Bertolucci (*El último emperador*, 1987; *El cielo protector* 1989; *El pequeño Buda*, 1993) marca, no obstante, un vínculo con Pasolini, al plantear los interrogantes arriba descritos con la esperanza de encontrar respuestas en otras culturas.

Así pues, ambos cineastas, a pesar de sus divergencias, indagan en el valor referencial del mito para entender nuestra construcción psíquica y afectiva, al tiempo que reflexionan, desde distintos puntos de vista, sobre su dimensión histórica y política.

BIBLIOGRAFÍA

Durand G. (1981): *Estructuras antropológicas de lo imaginario*, trad. de Mauro Armiño. Madrid: Taurus.

Bertolucci, B. (1994): «Entrevista a Jean Gili», en Cline, J.: *Il film di Bernardo Bertolucci: cinema e psicanalisi*. Roma: Gremese, p. 21.

Eliade, M. (1969): *Le Mythe de l'éternel retour*. Paris : Gallimard.

Eliade, M. (1971): *La nostalgie des origines. Méthodologie et histoire des religions*. Paris: Gallimard.

Freud, S. (1982): *Introducción al psicoanálisis*, trad. de Luis López Ballesteros. Madrid: Alianza.

Freud, S. (1996): *Tótem y tabú*, trad. de Luis López Ballesteros. Madrid: Alianza.

Losada, J. M. (2010): «Paradigmas e ideologías de la crítica mitológica», *Kleos*, nº19, pp. 71-85.

Pasolini (1991) [1965]: «Il cinema di poesia», en *Empirismo eretico*. Milano: Garzanti, pp. 167-187.

Pasolini (1991) [1966]: «La lingua scritta della realtà», en *Empirismo eretico*. Milano: Garzanti, pp. 198-226.

