

LOS ESPEJOS EN EL CINE: DEL OTRO YO AL RETRATO DEL ALMA

J. L. Sánchez Noriega

Universidad Complutense de Madrid - noriega@ucm.es

Se inventaron los espejos para que el hombre se viera a sí mismo; con ello podría conseguir muchas ventajas; en primer lugar, el conocimiento de sí mismo; después, consejos respecto a ciertos problemas:

los hermosos, para evitar el envilecimiento;

los deformes, para darse cuenta de que deben compensar con sus méritos todo lo que falta a su cuerpo;

los jóvenes, para que adviertan en la flor de la edad que es el momento de aprender y acometer grandes empresas;

los viejos, para que abandonen lo que deshonra a sus cabellos blancos, para que mediten un poco sobre la muerte.

Para todo esto nos dio la naturaleza la posibilidad de vernos a nosotros mismos.

Séneca, Cuestiones Naturales I, 17, 1-4

HISTORIA DEL ARTE — MITOLOGÍA — LITERATURA

Al igual que los marcos, cuadros, pantallas, cristales, telones, escenarios o fotografías, los espejos otorgan complejidad al relato...

... en los niveles de realidad representada

... en la enunciación y estatuto de la narración

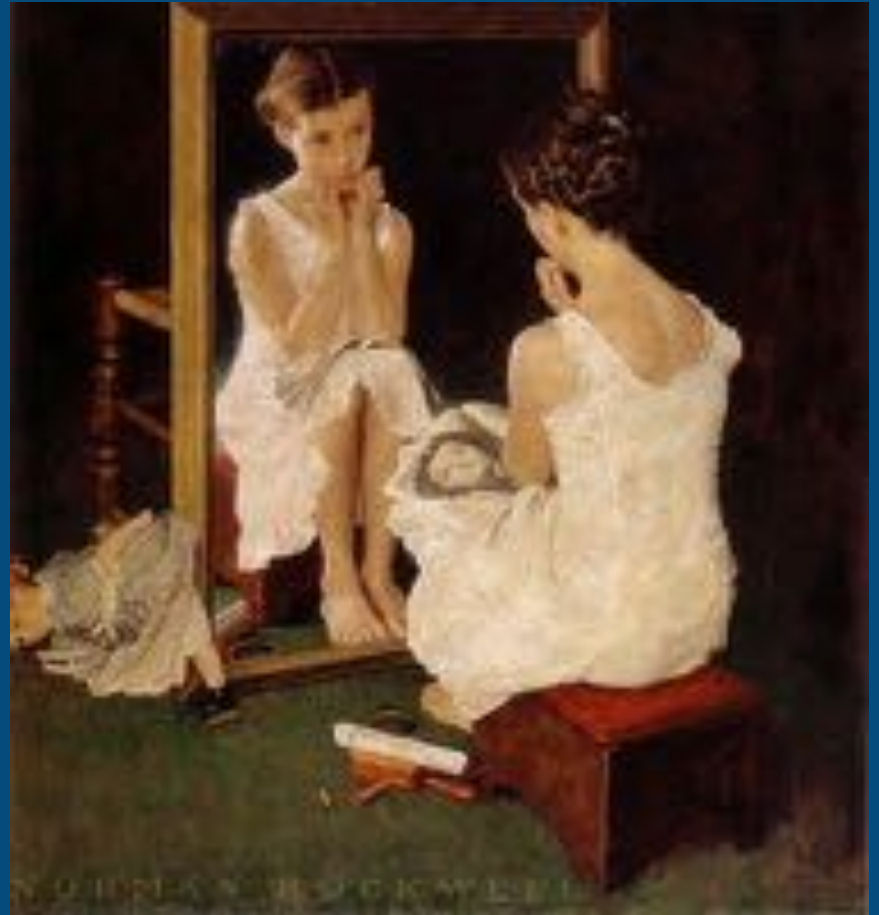
... en las claves de lectura

TEMAS

- + espejos en cuadros
- + desnudos
- + mujeres ante el espejo
- + Narciso
- + autorretratos

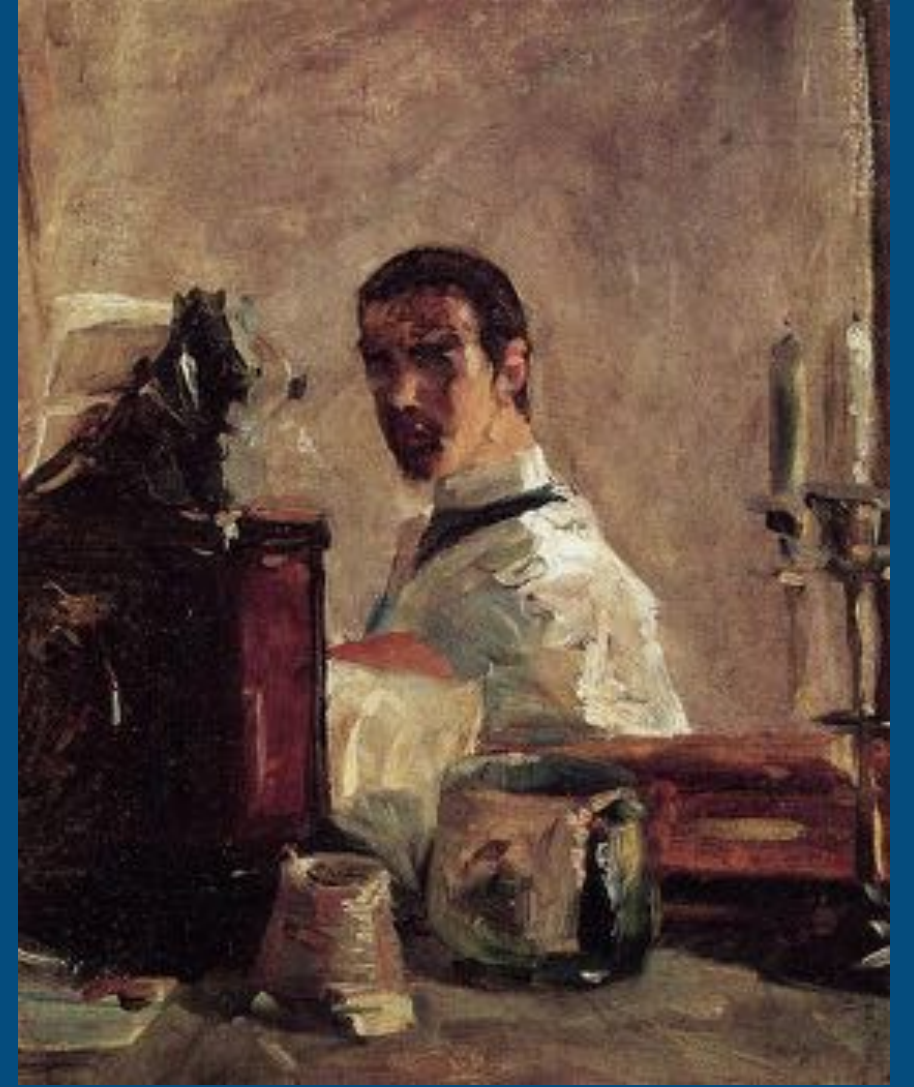

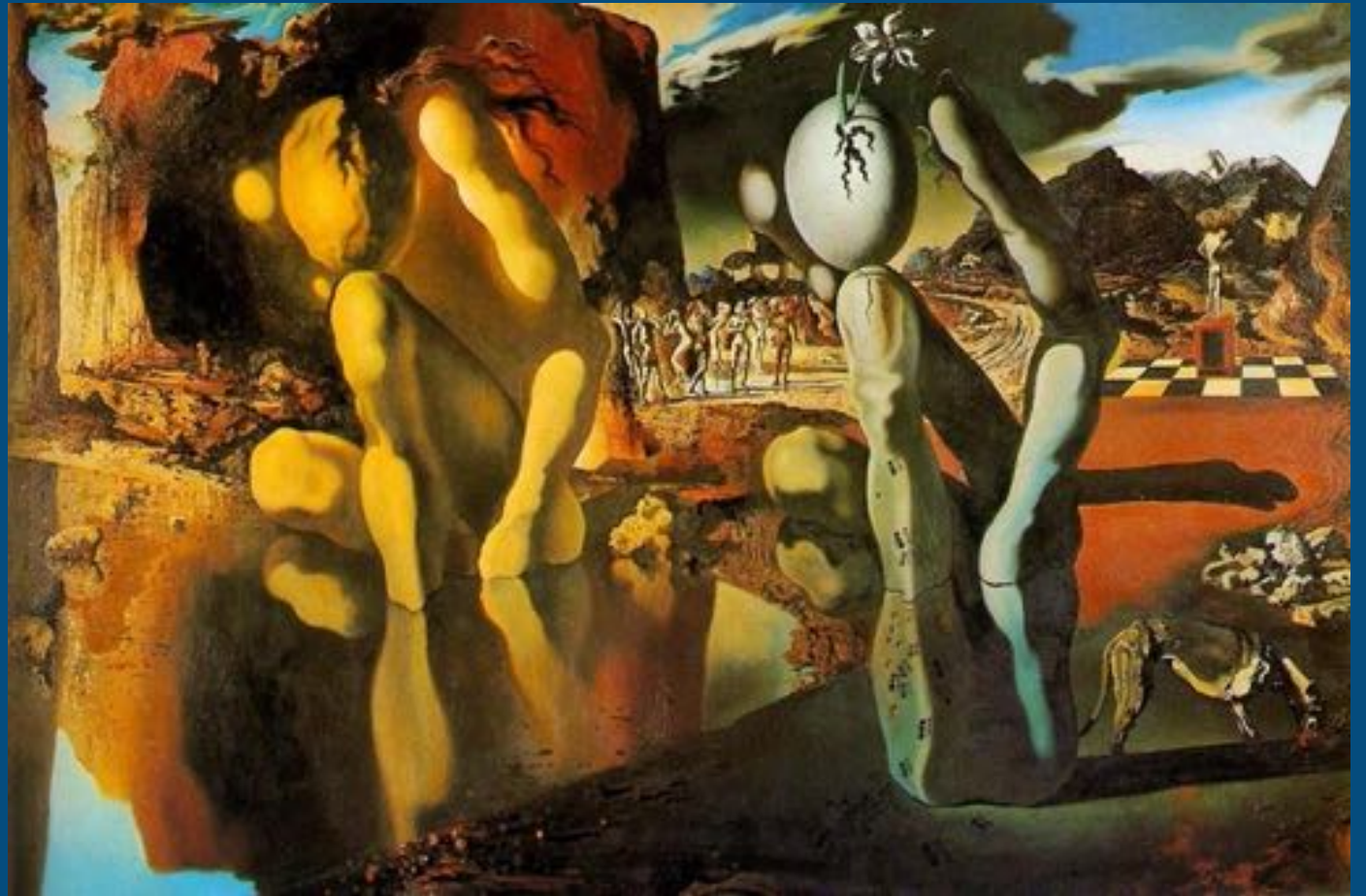

«Lo que [el hombre salido de la caverna] vería más fácilmente serían, ante todo, las sombras; luego, las imágenes de hombres y de otros objetos reflejados en las aguas, y más tarde, los objetos mismos»

Patón, República 516a.

«Ver algo a través de un espejo es ver una causa en su efecto, en la semejanza entre el objeto y su reflejo. Así comprobamos que la “especulación” nos lleva a la meditación»

Tomás de Aquino

ESPEJOS EN EL CINE 1

- + Retorcer la representación de la realidad
- + Reflexión física – reflexión o pensamiento (“especular”: adjetivo y verbo)
- + Imagen-espejo e imagen-pantalla
- + Figura efímera, solo existe en presente
- + Superficie límite o frontera con el “otro lado del espejo”

ESPEJOS EN EL CINE 2

- + Visionarios de fantasías
- + El yo monstruoso y el yo autónomo
- + Diálogo consigo mismo, autoestima
- + Viajes en el espacio y en el tiempo
- + Vértigo del doble
- + Laberinto y caleidoscopio, juego de la multiplicación de figuras

Imagen especular e imagen real como verdad y como impostura

Verdad / mentira, realidad / deseo, presente / pasado, cuerpo / espectro, yo percibido / yo real...

- Prosopopeya del espejo como oráculo
- Contraste o disonancia entre la fealdad física y la belleza interior
- Rostro frente a máscara

Mecanismos de puesta en escena
El diablo sobre ruedas / Duel (1971)

Las amistades peligrosas (1988)

Espejo como marco y estatuto del relato:

- Rostro de imagen especular en el plano de apertura**
- Rostro de imagen real en el plano de cierre**

Mecanismos de puesta en escena
El sirviente (1963)

Retratos

Jane B. par Agnès V.

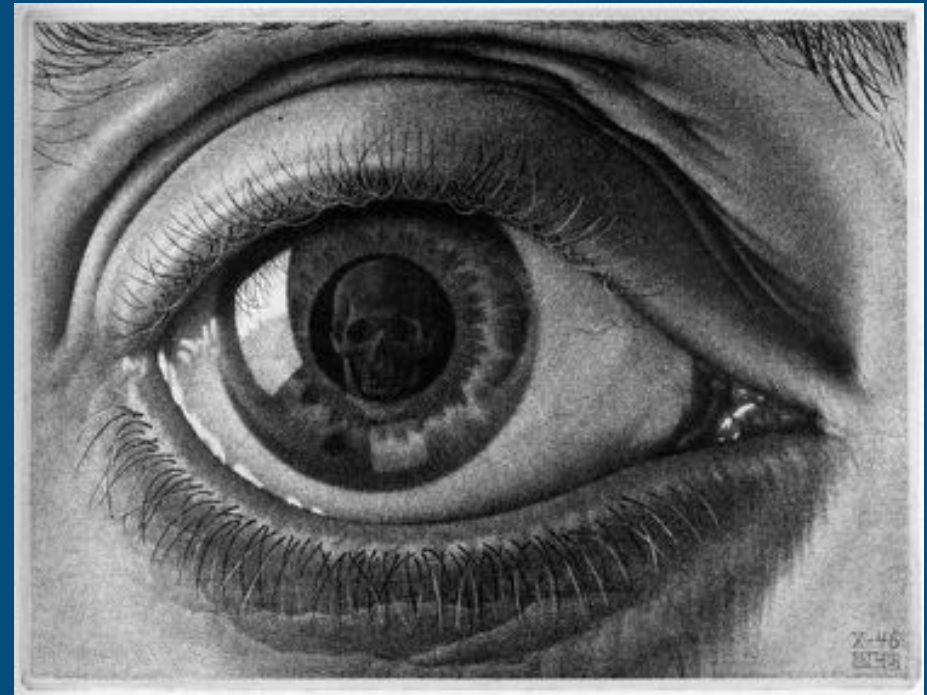
Retratos

Frida (2002)

Goldfinger
Los abrazos rotos

M. C. Escher: Eye (1946)

“El ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque él te ve”

Antonio Machado

El ojo (gafas) como espejo que devuelve la mirada, como barrera frente al otro

Inserción del contraplano

Escenarios, platós, camerinos

Sucker Punch (2011)

Escenarios, platós, camerinos

El otro yo

«Venid, sentaos y no saldréis de aquí, no os moveréis, sin que os ponga un espejo delante en que veáis lo más oculto de vuestra conciencia».

W. Shakespeare, *Hamlet*, 1603, acto III, escena XXVI

La figura del doble

«Tú eres el reflejo. Eso son los gemelos, ya lo sabes, uno es reflejo del otro con las imágenes invertidas».

A través del espejo (The Dark Mirror, Robert Siodmak, 1946)

Toma de conciencia

Observo mi cara en el espejo: me es bastante familiar. Y constato que en esta combinación de carne y sangre, nervios, huesos... hay dos —no sé cómo llamarlos— entidades irreconciliables. El sueño de cercanía, dulzura y convivencia. Abandono de todo lo vivo. Y por otro lado, violencia, terror, amenaza de muerte.

De la vida de las marionetas (I. Bergman, 1980)

Toma de conciencia

El amor después del mediodía (1973)

Yo temo ahora que el espejo encierre
el verdadero rostro de mi alma,
lastimada de sombras y de culpas,
el que Dios ve y acaso ven los hombres

J. L. Borges, *Historia de la noche*, (1977).

HE'S NOT FREDDY, HE'S NOT JASON...HE'S REAL.

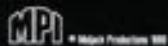
HENRY

Portrait of a Serial Killer

"Two Thumbs Up!" -Siskel & Ebert

★★★★ "Now This Is a Horror Movie!" -Jami Bernard, New York Post

Maljack Productions Presents • A John McNaughton Film
"Henry: Portrait of a Serial Killer" • Starring Michael Rooker as Henry
Also starring Tom Towles and Tracy Arnold • Art Director Rick Paul
Music by Robert McNaughton, Ken Hale, Steven A. Jones
Costumes Patricia Hart • Film Editor Elena Maganini
Director of Photography Charlie Lieberman
Executive Producers Waleed B. Ali & Malik B. Ali
Written by Richard Fire & John McNaughton
Produced by John McNaughton, Lisa Dedmond, Steven A. Jones
Directed by John McNaughton

THIS IS NOT A FILM FOR CHILDREN.
NO ONE UNDER 17 WILL BE ADMITTED.

El otro yo

El otro yo
Máscaras: verse como otro

El otro yo

Máscaras: verse como otro

Pagliacci: Jon Vickers

¡Actuar! ¡Mientras preso del delirio,
no sé ya lo que digo ni lo que hago!
Y sin embargo, es necesario...
¡esfuézzate!
¡Bah! ¿Acaso eres tú un hombre?
¡Eres Payaso!
Ponte el traje y empólvate el rostro.
La gente paga y aquí quiere reír,
y si Arlequín te roba a Colombina,
¡ríe, Payaso, y todos te aplaudirán!
Transforma en bromas la congoja y el
llanto; en una mueca los sollozos y el
dolor. ¡Ah!
¡Ríe, Payaso,
sobre tu amor despedazado!
¡Ríe del dolor que te envenena el
corazón!

La figura del doble / El reflejo autónomo

«Al mirar yo al espejo lancé un grito, y mi corazón quedó atrapado, pues no era a mí a quien veía en él, sino la mueca y la risa burlona de un demonio»

F. Nietzsche, *Así habló Zaratustra* (1883-1885)

Reflejos /Mirrors (2008)

Conocimiento y reconocimiento de uno mismo

Buena suerte, Leo Grande

Conocimiento y reconocimiento de uno mismo

Soy plateado y exacto. No tengo prejuicios.
Todo lo que veo lo trago de inmediato
tal como es, sin que me empañen ni el amor ni el disgusto.
No soy cruel, soy sincero,
el ojo de un pequeño dios de cuatro ángulos. (...)

Sylvia Plath, *Espejo* (1963)

Tomates verdes fritos

El orden divino

Monólogos

- reflexión en voz alta
- concreciones de contemplaciones narcisistas
- indagaciones en el alma
- emergencias del otro yo
- verbalizaciones interiores de la conciencia
- autoconvencimiento
- ....

Monólogos

«No huyas, bella mariposa. La fealdad es un tipo de muerte; mientras sea hermosa estoy viva»

Cléo de 5 a 7 (1962)

El «otro lado» del espejo

Viajes en el espacio y en el tiempo

El «otro lado» del espejo

Los espejos, antes de darnos la imagen que reproducen, deberían reflexionar un poco más

Jean Cocteau, *La sangre de un poeta*, 1932

El «otro lado» del espejo

Viajes en el espacio y en el tiempo

Bonjour tristesse (1958)

Espejos y figuras rotos

«A veces en la tarde una cara
nos mira desde el fondo de un espejo;
el arte debe ser como ese espejo
que nos revela nuestra propia cara»

Jorge Luis Borges, *Arte poética*, 1961

Virtuosismos, el juguete visual

«Cuando dos espejos se miran, Satanás hace su truco preferido»

Walter Benjamin

Laberinto de espejos

Laberinto de espejos

La dama de Shanghai (1947)

Laberinto de espejos

Virtuosismos, el juguete visual

Comedias; el espejo inexistente

El moderno Sherlock Holmes

Su ayudante... Gillette.

Un hombre brillante
siempre preparado
para los malos momentos.

Narcisos y voyeristas

Herramienta de escopofilia

Juego sexual ante espejos que multiplican los cuerpos y ofrecen nuevas perspectivas

Narcisos y voyeristas

Paris, Texas (Wim Wenders, 1984)

Rol contrapuesto del varón y mujer en el
“peep show”

Paris, Texas (Wim Wenders, 1984)

Cambios de luz y de rol; convergencia de la pareja

Paris, Texas (Wim Wenders, 1984)

