

109

TRES COLORES: AZUL. EL DUELO COMO ACTO DE FE EN EL AMOR

FICHA TÉCNICA

Trois couleurs: Bleu (Francia – Suiza – Polonia, 1993). **D.:** Krzysztof Kieslowski. **G.:** Krzysztof Kieslowski. **P.:** Martin Karmitz. **F.:** Slavomir Idziak. **M.:** Zbigniew Preisner. **Mo.:** Jacques Witt. **I.:** Juliette Binoche (Julie de Courcy), Benoît Régent (Olivier), Hélène Vincent (La periodista), Florence Pernel (Sandrine), Philippe Volter (El agente inmobiliario), Charlotte Very (Lucille). 99'.

SINOPSIS

En un accidente de coche, Julie pierde a su esposo Patrice, un prestigioso compositor, y a la hija de ambos, Anna. Al recuperarse de sus lesiones, Julie decide comenzar una nueva vida, independiente, solitaria y anónima, alejada de los privilegios que antes disfrutaba. En su propósito se cruza Sandrine, una periodista especializada en música que la persigue intentando probar que era Julie quien componía las piezas que hicieron famoso a su marido. También pretenderá entrar en su vida Olivier, el ayudante de Patrice, enamorado de Julie desde muchos años atrás, que la convence para terminar el «Concierto para Europa», una ambiciosa obra inacabada del músico.

VALORACIÓN

Recomendable. Temas: *Duelo.* Amor y muerte. Sentido de la vida.

SELECCIÓN DE ESCENAS

Escena 1. Despertar

(Primerísimo plano de las pestañas de Julie; al fondo, desenfocado se acerca un médico. Vemos al doctor reflejado en la pupila de Julie)

Doctor   *¿Se siente con fuerzas para hablar? Durante el... ¿Estaba consciente? Lamento tener que decirle... ¿Lo sabe? Su marido ha perdido la vida en el accidente. (Vemos ahora el rostro de Julie) No, usted no estuvo consciente.*

Julie   *¿Anna?*

Doctor   *Sí, su hija también.*

(Julie llora)

(Estrépito del cristal de una ventana rompiéndose. Ha sido Julie, que deambula por el pasillo con un collarín. Se acerca una enfermera. Julie se esconde y entra en un despacho)

Enfermera   *¿Hay alguien ahí? ¿Quién ha hecho esto? (Llama por teléfono) ¿Sr. Leroy? Por favor, avisen al jefe de servicio. Alguien ha roto un cristal del pasillo del primer piso. Venga inmediatamente. Yo miraré en el jardín.*

(Mientras habla por teléfono, Julie coge un frasco de pastillas de un estante. Se le echa en la boca, pero al cabo de unos segundos escupe las pastillas. Ve a la enfermera delante suyo)

Julie *No puedo. No soy capaz. He roto el cristal del pasillo.*
 Enfermera *No tiene importancia.*
 Julie *Perdón.*
 Enfermera *Pondremos otro.*
 Julie *Perdón.*
 Enfermera *No tiene importancia.*

Escena 2. Sufrimiento

(Julie camina a gran velocidad paralelamente a un muro de piedra. Mientras anda, extiende su brazo y con el puño cerrado va rozando el muro, lo que le causa dolor al irse rasgando la piel)

Escena 3. La música

(Plano corto de Julie sentada en el rellano de la escalera. Silencio. Por unos segundos cierra los ojos y oímos unos compases del Concierto de su marido — un fragmento que es un coro murmurando *a capella*—, mientras aparecen en la imagen unos reflejos azulados. Abre los ojos y retorna el silencio. Los vuelve a cerrar ya durante más tiempo y de nuevo escuchamos la música junto con los reflejos azulados)

Escena 4. Con algo

(Julie avanza por la calle. Encuentra a un pobre tumbado en la acera, junto a un maletín. En la acera de enfrente un camarero recoge impasible las sillas y mesas de una terraza. Julie se acerca al hombre)

Madre *¿Está enfermo? ¿Está bien?*

(Julie la acerca el maletín y el hombre reposa su cabeza sobre él)

Hombre *Siempre hay que quedarse con algo.*
 Julie *¿Cómo dice?*

Escena 5. Perdón

(Julie recibe en el portal de su casa a Sandrine)

Sandrine *Buenos días.*
 Julie *Buenos días. ¿Ha venido aquí alguna vez?*

Sandrine *No. Nunca.*

Julie *(Ya en el interior) Arriba están los cuartos y el despacho. Se lo enseñaré luego. Y aquí, la cocina. Siempre ha estado así. ¿Será un niño o una niña?*

Sandrine *Un niño.*

Julie *¿Sabe cómo lo llamará?*

Sandrine *Sí.*

Julie *Pensé... que debería tener su apellido y su casa. Aquí.*

(Oímos la voz del hombre que le ayuda a hacer la mudanza)

Hombre (off) *¿Todavía me necesita?*

Julie *No, puede irse, gracias.*

(Sandrine sonrío)

Sandrine *Estaba segura.*

Julie *¿De qué?*

Sandrine *Patrice me habló mucho de usted.*

Julie *¿Sí? ¿Y qué dijo?*

Sandrine *Que Vd. es buena. Que Vd. es buena y generosa. Que así quiere ser. Y que se puede contar con usted. Incluso yo.*

(Se hace un silencio. Sandrine alarga su brazo y toma la mano de Julie)

Sandrine *Perdón.*

Escena 6. Recapitulación

Suena el Concierto. La escena consta de lentas panorámicas que se encadenan unas a otras con largos fundidos en negro. Las sucesivas imágenes son:

1. Julie haciendo el amor con Olivier.

2. Antoine, el joven testigo del accidente, sentado en su cama con el torso desnudo y tocando la cadenita con el crucifijo que ella perdió.

3. La madre de Julie, en el sanatorio, reflejándose su rostro en la ventana y un espejo.

4. Rostro de la prostituta Lucille, en el porno-show, mientras a sus espaldas dos chicas realizan un número lésbico.

5. Primer plano de Julie llorando. Hay reflejos azulados en la imagen. Finalmente, Julie esboza una sonrisa y fundido en negro. La imagen se torna en un fondo completamente azul por donde aparecen los créditos.

CUESTIONES DE ESCATOLOGÍA

Azul es una nueva indagación de Kieslowski en el sentido de la vida y de la muerte. Profundamente subjetiva trata de no perder pie de universalidad. El proceso de Julie parte de la vulnerabilidad de lo seguro, de la inmensidad del dolor y de las fuentes de un débil renacer. Además forma parte de una trilogía que revisa los valores esenciales (libertad, igualdad y fraternidad) y que tiene pretensión de renovar estas referencias éticas fundamentales, como si los códigos anteriores se hubieran caído.

1. La inmensidad del dolor

Julie es alcanzada por la muerte en medio de un chiste. Paradoja de la vulnerabilidad, todo seguro y todo se viene abajo. Todo en lo que se puede confiar, hasta el propio coche, está sometido a la fatalidad. No se trata de su propia muerte sino de la muerte del otro, en su radicalidad de esposo (reciprocidad) e hija (alteridad de generación).

Antes que una reflexión sobre el dolor es una reflexión sobre la vulnerabilidad, el itinerario de Julie puede ser de cualquiera. Y es allí donde se instala el dolor. Irresistible en la tentativa de suicidio. Es más difícil vivir con el dolor que morir y a pesar de todo elige vivir. Especialmente sugerente es cuando pide perdón a la enfermera por haber roto el cristal.

La escena en que Julie necesita hacer físico el dolor y se raspa las manos es una muestra de la necesidad de dar la cara al dolor. Y aquí las lágrimas son imposibles. Julie está muerta en vida. Es la cuestión radical del sentido de la vida. No se trata de que Julie tuviera un falso sentido burgués de la vida, aunque el director lo apunta. Julie está muerta porque han muerto los que ha amado. Ha muerto porque amaba radicalmente. Incluso a su marido al que ama en asimetría y ocultamiento. Asimetría porque él tenía una amante desconocida, y en ocultamiento, porque ella también componía su música.

La reconstrucción que el espectador hace del pasado de Julie es la vida de alguien que es vulnerable porque ha amado. Una experiencia que en primera instancia muestra que el que ama sufre y el sufrimiento es destructor, ya que todo su dolor procede de su amor.

2. Recobrar el amor

La muerte como crisis de amor. Julie necesita romper con su vida anterior, no se puede renacer en el recuerdo, hacia atrás. No se trata de olvidar (la lágrimas azules de la habitación de su hija) sino de volver a vivir.

Vive un proceso lento de recuperación de algo que se pueda parecer al amor. Aquí contribuyen los otros: su vecina Lucille, Olivier, el amigo de su marido que el ama desde hace tiempo, el joven que le devuelve la medalla, la empleada de conservatorio que guarda la partitura. Ella vive su recuperación en la reciprocidad, progresivamente.

El encuentro con Sandrine, la amante de su marido, es una prueba crucial. Ella puede ser un signo de la traición y la falsedad de la vida vivida, incluso de la inutilidad del dolor. La decisión de proteger y ayudar al hijo de Sandrine es una gran apuesta por el amor a Patrice y a la vida. Es un signo del amor mayor, es un amor sobreabundante y generoso.

Es interesante como hay una purificación del amor en Julie. Más allá de Patrice, más allá de ella misma, el sufrimiento le ha enseñado la renuncia sin dejar de amar. A amar sin tener, cuando el otro no está queda la amargura o el amor trascendido. Hay, pues, una espiritualización del amor.

3. La sinfonía inacabada

El tema de Corintios 13 recuerda la centralidad de la cuestión del amor. Dice Kieslowski que escogió este texto porque no se citaba a Dios. El quiere hablar del hombre y no quiere la interferencia de Dios.

El texto está inacabado pero está. La música como el azul viene en las oleadas del dolor y el recuerdo. Dolor y amor vienen con la música. Las inmersiones en la piscina, los trances, colocan a Julie ante la música inacabada. Ella la quiere destruir, está muerta y ha de desaparecer. Pero persistentemente reaparece. En el empeño de Olivier, en el falso músico callejero que sabe sus notas misteriosamente, en la partitura que se resiste a ser destruida.

¿De quién es esta música? ¿de Patrice o de Julie? Poco importa, la música es de la música. Julie no se fija en esta propiedad, la música es la música del amor. En ese sentido ella enseña la música a Olivier. Ella la tiene dentro y la saca para Olivier, tampoco es suya, simplemente brota. La música es un símbolo fuerte de la trascendencia del amor, de su persistencia, de cómo en la interioridad renace graciosamente. En alguna forma,

simbólicamente la música dice lo que la letra no dice, algo del amor, algo del nombre de Dios silenciado.

4. Azul, una lágrima y una sonrisa

El azul es un símbolo ambiguo. En la película es el color del dolor frío y de la inmensidad del amor. Es el color de la ambigüedad, como si dolor pudiera contener el amor. En azul esta duplicidad actúa simbólicamente. El color y la música dicen más que las palabras. Así en esta película el dolor es azul y el amor trascendido también es azul.

La última secuencia es clave en la interpretación de la película. Los finales abiertos de Kieslowski tienen la característica de ser indefinidos y a la vez significativos. Recorramos los distintos planos brevemente.

El encuentro sexual con Olivier está filmado de una forma retorcida y extraña. Julie está entregada pero distante. Frente a un cristal donde su rostro se aplasta y se ilumina. Simbólicamente hace sospechar a los críticos que no se trata de un amor auténtico. En clave teológica cabe pensar en un amor trascendido. Ya no ama volviéndose al otro, para atraparlo, ahora se vuelve hacia fuera. Pero ciertamente de una forma dramática y tensional, es un amor con dolor, como dicen las imágenes.

La escena del joven despertándose y tomando la medalla que lleva, hace una referencia a un presentimiento del amor de Julie y a la imagen de la cruz que tiene en su pecho. El plano de la madre hace referencia a la muerte (cierra los ojos y viene la enfermera). El plano de Lucille entre sombras pronunciadas hace referencia al dramatismo de su situación. El plano de la ecografía de Sandrine al triunfo de la vida. Y por fin el plano de Olivier al amor capaz de ser uno con Julie (ella está en su pupila).

El asunto clave es el plano de Julie. La posición de las manos establece la posibilidad de una oración. Los ojos están abiertos y por fin cae una lágrima. Y después una sonrisa únicamente esbozada. Se trata de una imagen del amor trascendente y recuperado. Ciertamente purificado y dramáticamente vivido.

FUENTES

Bibliografía

- BAUGH, LI., « Il cinema di Krzysztof Kieslowski – La parabola della prossimità di Dio » en VIGANÒ, D.E., *Il cinema delle parabole. Vol.1*, Torino 1999, 15-21.
- DANESI, E., « Film Blu – La libertà » en VIGANÒ, D.E., *Il cinema delle parabole. Vol.1*, Torino 1999, 115-117.
- EQUIPO RESEÑA, Cine para leer 1993, Bilbao 1994, 426-428.
- GALLAGER, M. P., “Teología, discernimiento y cine” en MAY, J.R. (ed.) *La nueva imagen del cine religioso*, Salamanca 1998, 220-221.
- MÜLLER, J. (Ed.), Cine de los 90, Madrid 2002, 156-161.
- MURRI, S., “Azul: La muerte, la memoria y la libertad” en *Krzysztof Kieslowski*, Milán 1998, 191-202.
- RODRÍGUEZ, J., Azul, Blanco, Rojo. Kieslowski en busca de la libertad y el amor, Madrid 2004, 314 pp.
- TOMÁS, M^a. C. y TOMÁS, G. M^a, *La vida humana a través del cine. Cuestiones de antropología y bioética*, Madrid 2004, 85.
- ZIZEK, S., “La théologie matérialiste de Krzysztof Kieslowski” en *Lacrimae rerum. Essais sur Kieslowski, Hitchcock, Tarkovski et Lynch*, Paris 2005, 11-155.

Internet

- www.imdb.com. Base de datos.
- www.acec.glauco.it Valoración Conferencia Episcopal Italiana (Datafilm)
- www.bloggermania.com Crítica del Equipo Cine Fórum
- www.conferenciaepiscopal.es/cine Departamento Cine Conferencia Episcopal Española
- www.usccb.org/movies. Valoración Conferencia Episcopal USA
- www.sensesofcinema.com/contents/directors/03/kieslowski.html