

Elogio del Espacio

AMAYA ORTIZ DE ZÁRATE

Universidad Complutense de Madrid

Praise of the space

Abstract

Through the analysis of the film *Spring, summer, fall, winter...and spring* (*Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom*, 2003, Kim Ki-duk) we attempt to address the narrative power of the cinematographic image, similar to the oneiric one, in order to construct a space situated beyond the conceptual oppositions woven by the net of language. A circular space in which death, the lack of form and a woman with neither name, nor face are located at its vortex. The fall of the woman, revealed only to the son, originates a spiral movement of the story, that starts in the empty centre, from which it moves away from in order to come back later. The movement, as in the dreams, is built by passing from one sequence to the other; and especially, by the course of the seasons. Lastly, the feminine is revealed by that nature that permeates everything; by beauty.

Key words: *Spring, summer, fall, winter...and spring*. Kim Kiduk. Narrative space. Narrative time. Oneiric language.

Resumen

A través del análisis del film *Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera* (*Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom*, 2003, Kim Ki-duk) se intentará abordar la potencia narrativa de la imagen cinematográfica, análoga a la onírica, para construir un espacio narrativo situado más allá de las oposiciones conceptuales tejidas por la red del lenguaje. Un espacio circular en cuyo vórtice se sitúa la muerte, la ausencia de forma, una mujer sin nombre ni rostro. La caída de la mujer, desvelada sólo al hijo, origina el movimiento en espiral del relato, a partir del centro vacío del que se aleja y al que regresa. El movimiento, como en los sueños, es construido por el paso de una secuencia a la siguiente. Y especialmente por el transcurso de las estaciones. Por último, lo femenino se revela por esa naturaleza que todo lo permea; por la belleza.

Palabras clave: *Primavera, Verano, Otoño, Invierno... y primavera*. Kim Ki-duk. Espacio narrativo. Tiempo narrativo. Lenguaje onírico.

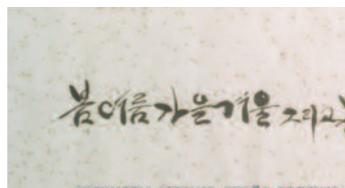

ISSN. 1137-4802. pp. 7-22

Primavera, Verano...

Primavera, Verano, Otoño, Invierno... y Primavera, de Kim Ki-duk (2003), comienza como los sueños: situando la acción en un lugar espacial.

Las hojas de la puerta se abren a un espacio circular, un lago en el que flota un templo. El templo ocupa el centro del espacio de las apariencias, en el que todo se desdobra en su contrario.

El encuadre subraya la presencia de un árbol de 300 años: el ritmo del tiempo que marca no es humano.

Para muchas tradiciones, como la céltica, o la bíblica, el árbol es sagrado. En el budismo, según la leyenda, Siddharta Gautama alcanzó la iluminación meditando bajo un árbol Bodhi (una higuera).

El árbol se convirtió en lugar de peregrinación y a su lado se construyó un monasterio (Bodhi-Manda Vijara).

El templo prolongaría, por tanto, el primer espacio sagrado erigido por el árbol.

Sueño

Sabemos por Freud (*La Interpretación de los Sueños*, 1900) que en la construcción del contenido manifiesto del sueño destaca la importancia de dos operaciones simbólicas: Condensación y Desplazamiento.

En su *Curso de lingüística general* de 1916, Saussure habló de dos relaciones contrapuestas: paradigmáticas y sintagmáticas, como reguladoras del uso de la estructura del lenguaje.

Debemos a Jakobson 40 años después (en *Fundamentals of Language*, 1956) la observación de que estos dos ejes entrecruzados, Concurrencia y Concatenación, corresponden a la Metáfora y la Metonimia: las operaciones clásicas del lenguaje figurado y la retórica.

Lacan, por su parte, incorporó la aportación lingüística al psicoanálisis anotando que las operaciones de condensación corresponden al eje de la

concurrency metafórica y los desplazamientos metonímicos al eje de la concatenación.

Nada a extrañar, ya que se trata de las dos leyes asociativas que Platón (Sócrates) denominó **Semejanza** y **Contigüidad**.

Aristóteles añadió la **oposición**, que Jakobson incluirá como un caso *negativo* de **semejanza** (la diferencia).

Por su parte, Freud incluye la **inversión** como un caso habitual de **desplazamiento**.

Tiempo

¿Hasta qué punto el lenguaje cinematográfico opera con leyes asociativas equivalentes a las del lenguaje y el sueño?

Consideremos que la estructura fundamental es un sistema cruzado de dos ejes, espacial y temporal.

La localización del Espacio podría ser, como en el sueño, el punto de anclaje del Tiempo narrativo. Implica la existencia de un punto de vista subjetivo, presupone un Sujeto.

A partir de ahí, la narración secuencial en imágenes determina la proyección del significado en el eje horizontal, longitudinal.

La coordenada temporal permite al sentido operar con metonimias y sinécdoques, iteraciones.

Operaciones de reescritura como el *flash back* explícito o implícito.

Así como anticipaciones y aplazamientos que rigen la creación del suspense y la puntuación retrospectiva de la trama.

El *dejá vu*. El *après coup*.

Estilemas característicos de los géneros cómico o burlesco como el enredo, la exageración, la parodia, el contraste o la inversión.

Y como equivalente a la necesaria redundancia descrita en la lingüística, los elementos de continuidad que facilitan el reconocimiento en la iluminación, el vestuario, la puesta en escena, los ambientes sonoros...

El Tiempo en el film

Es sistemática la utilización del eje temporal en el film de Kim Ki-duk.

El árbol actúa como elemento de continuidad a través del cual hacer visible su paso.

La presencia o ausencia del follaje inscribe el ciclo de las estaciones.

Asimismo la naturaleza de la luz, el color, corresponde al movimiento solar y la estación.

Como contrapuesto al elemento aéreo, el agua sirve también para situar el eje temporal, ya sea fluyendo en Primavera, ya sea bajo la apariencia del cristal.

Templo

De la misma materia viva del árbol, el Templo sitúa, en el centro del lago, el lugar de lo sagrado. ¿Es sagrada la vida? ¿Es sagrado su centro?

En todo caso, es ahí donde se opera la conjunción y disolución de los opuestos: el maestro y su discípulo, el veneno y su antídoto, el perseguidor y el perseguido, la vida y la muerte se encuentran en el templo.

La Puerta

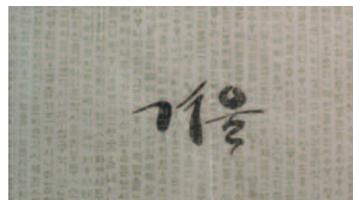
Como el templo y el árbol, de madera es la puerta simbólica que, en el film, da paso al recinto sagrado.

Sus dos hojas equivalen al signo que establece un corte en la continuidad del espacio.

Como conjunción del signo con la sangre –la vida–, la letra tallada o encarnada, es un sendero para vehicular la experiencia –siempre traumática.

La energía para la acción externa, canalizada, se sublima alimentando funciones más sutiles.

El cuchillo para matar... puede ser cuchillo para tallar.

Espacio

Por oposición al eje horizontal de la tierra, el eje vertical (el árbol, la montaña) sostiene la bóveda celeste creando un espacio único, tridimensional.

El espacio se genera, en el film, por entrecruzamiento de los dos ejes, ausencia de objetos delimitados y elevación del objetivo.

La ausencia de bordes entre los objetos sugiere la presencia de un solo perceptor. El Sujeto de la Condensación.

La profundidad de ese espacio, contemplado desde arriba, podría equivaler al concepto de Vacío.

Vacío es la traducción habitual para el término budista **Sunyata** (o Shunyata).

Según esta concepción, lo único que existe es la conciencia y su naturaleza es vacía.

La conciencia misma (sin contenido, vuelta hacia sí misma) sería la única naturaleza humana, y no los objetos con los que se identifica de acuerdo con su carácter transitivo y fluido.

Objetos

Con la llegada del verano tiene lugar la aparición de nuevos objetos que encarnan los opuestos, con la consiguiente pérdida de equilibrio del joven monje.

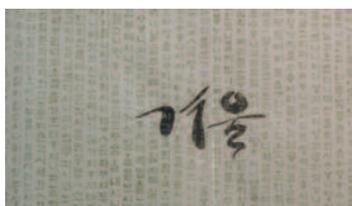

La presencia de ciertos animales, de carácter simbólico, añade significación a las escenas del encuentro con su objeto deslumbrante –la joven de blanco.

La gacela, por su ligereza y su gracia, se asocia al espíritu y representa un principio femenino sutil.

El gallo sería su contrapunto masculino, y representa el apego.

Sutra del Corazón

La amplitud espacial mermada en verano, comenzará a retornar en Invierno.

El maestro marca la tarea para transformar la pasión violenta de su discípulo.

Grabando con su cuchillo la letra del *Prajnaparamita*, se delimitará él mismo deletreando el "Entendimiento Perfecto".

Entre otros, el célebre *sutra* del corazón:

*Gaté,
gaté,
paragaté,
parasamgaté.
¡Bodhi!
¡Svaha!*

*Partir,
partir,
partir a lo alto,
partir a lo más alto.
¡Iluminados!
¡Que así sea!*

Purificación

Durante la estación de purificación, el otoño, el cumplimiento de la pena de reclusión del joven monje facilita la vuelta al interior de su conciencia.

El anciano sabio realiza en soledad su rito de paso a través del elemento que consume la materia.

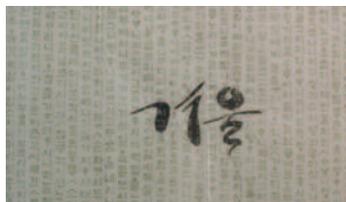

La serpiente que sobrevive al fuego representa la energía y su capacidad regenerativa y de transformación (enroscada a un báculo, es el emblema de la medicina).

Transformación

A la purificación seguirá la estación de transformación, el Invierno. Reaparecerá el Espacio Vacío. La soledad profunda y el silencio.

El monje maduro, cancelada su deuda, regresa al templo para culminar su transformación en maestro.

Es el propio director, Kim-Ki-duk, quien asume el papel.

Transmisión

Como paso previo, aceptar el don del maestro requerirá vestir su hábito.

Una serpiente, representante de su energía, simboliza la transmisión de sabiduría de maestro a discípulo.

Su primer acto sabio consistirá en sepultar las cenizas del maestro en el entrecejo de un buda tallado en la cascada de hielo.

La conciencia de la transitoriedad es el mejor homenaje a los restos.

A continuación, actualiza las viejas artes de Chikun impresas en el libro del maestro.

Mientras su entrenamiento avanza, va acercándose el deshielo.

Distancia

Reaparecen planos distantes del templo en el lago, y del inicio del entrenamiento; carentes de elevación, pero de gran profundidad de campo.

La cámara se va aproximando a medida que avanza el control corporal del practicante.

Punto de Vista Cenital

Se introduce un punto de vista cenital que corresponde a una experiencia espacial de totalidad.

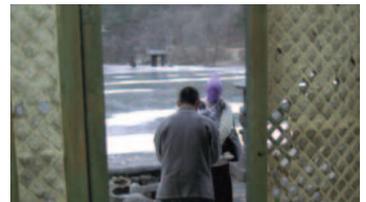

La percepción expandida introduce la presencia del observador.

Círculo

Como efecto de la amplificación de la mirada, se producirá el cierre del círculo con la llegada de una mujer que lleva a su hijo al templo.

El niño representa la vida y anuncia la Primavera.

Su par opuesto, la madre de rostro velado, representaría el invierno y la transmutación (la muerte).

La tortuga, proverbialmente longeva, preside el encuentro del monje con el niño.

En la simbología budista representa la maternidad y la creación.

La Vida

El monje aviva el fuego en el interior del templo para acoger la vida.

La madre, representante del agua, derrama abundante llanto.

El cineasta introduce un fuerte picado para mostrar el impulso de aproximación del monje hacia la madre.

La apertura del encuadre muestra que la división del espacio es puro artificio.

El monje pretende descubrir su rostro, pero ella le detiene recordándole su deber con una muestra de respeto (tocando su pie).

Sólo la forma espiral de la serpiente enroscada en un rincón, sugiere la circularidad del suceso.

A pesar de lo sutil del enunciado, el espectador completa la secuencia con un *flash back* retrospectivo.

Reconstruimos la escena en la que el propio monje fue entregado al templo por su madre.

Éxtasis

Por última vez, la madre muestra el rostro al niño.

Su rostro secreto, velado al ojo del espectador.

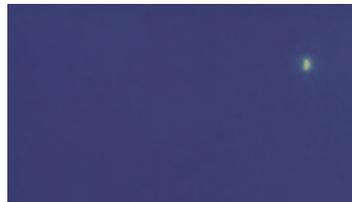
Intuido, en todo caso, por el éxtasis en el rostro iluminado por el fuego del hijo.

Reconstrucción de la Escena Primaria

La madre consuma la ofrenda retornando al agua.

Un plano del cielo muestra la luna en creciente.

La luna gobierna el agua, que asegura la vida.

En tanto reflectora de una luz ajena, la luna simboliza la realidad aparente.

Es decir, la muerte como representación opuesta a la vida.

Con el fin de la secuencia, la caída de la madre en el agua permite reconstruir la Escena Primaria experimentada en el pasado por el monje, mediante un bucle *après coup*.

La conexión con la operación originaria del sentido puede transmutar el odio presente en el viejo dolor.

El monje debe sujetar al niño para que no se precipite tras la madre.

Revelación

La escena que recoge el desvelamiento de su rostro está rodada con un alejamiento que rompe la secuencia.

Se trata de un plano puramente espacial, distanciado del observador, con el templo al fondo, como subrayando el desapego que acompaña la revelación.

El Gato

Conviene ahora preguntarse cuál es el sentido de la historia de la evolución del buscador.

El centro del relato coincide con un acontecimiento en apariencia trivial.

El anciano monje conduce su barca acarreado un gato blanco.

El gato está asociado en el budismo a un principio femenino.

Representa el desapego de la sabiduría inconsciente, regida por la luna.

Según la leyenda, como un gato se quedara dormido sobre la túnica de Buda, éste la cortó para evitar molestarle.

El significado del plano aparece por oposición a la escena en la que el discípulo abandona sigilosamente el templo, llevando a su espalda la estatua de Buda.

El maestro, alcanzada ya la plena sabiduría, sólo viaja con su gato.

Para el aprendiz, el camino espiritual continúa lastrado por los ritos y el culto a representaciones e imágenes.

La despojada práctica del sabio, en cambio, se sustenta únicamente en la contemplación meditativa, simbolizada por el gato.

Sabiduría

El ascenso a la sabiduría como último tramo de la senda del monje, requerirá integrar las dos caras con las que se representa la vida.

La imagen que emerge ahora en el templo, del interior de un anaquel dorado de fondo rojo, es una estatuilla que podría representar la Perfecta Sabiduría.

Una imagen como esta:

Ascensión

La ascensión comienza tras la imagen de la Perfección de la Sabiduría, anclada a la rueda de molino.

La rueda podría simbolizar la unión perfecta con la ley del dharma que confiere simplicidad.

La figura del Círculo, como totalidad, contiene el Cuadrado con sus cuatro puntos cardinales y los cuatro elementos. Es un mandala.

El círculo posibilita el movimiento y genera el vacío.

El vacío interior representa el Espacio, quinto elemento.

Los planos comienzan a cobrar altura.

Un ligero picado sitúa un punto de vista por encima del monje.

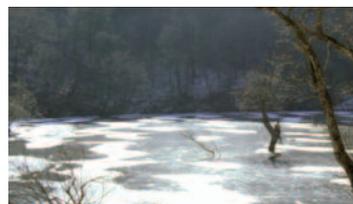
El ascenso le elevará sobre la tierra y sobre sí mismo.

El propio Kim completa el ascenso que marca el fin del invierno.

La transmutación de los contrarios hasta disolverlos en el vacío.

Sus talones sangran por el esfuerzo.

Pero, en su dolor, no se distingue de otras criaturas.

Es como el pez que fluye en la corriente, participando de todo lo viviente.

Es anfibio, como la rana, capaz de impulsarse en la tierra y en el agua con la fuerza de sus ancas.

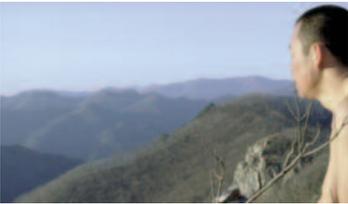

Se mueve como la serpiente, como una corriente continua de energía.

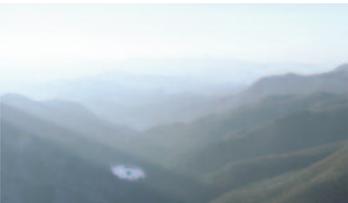
Cima

Un plano de la cima escarpada traduce la dificultad final del ascenso.

En la cima reina la claridad del sol, que representa la conciencia, asociada a la percepción de la cualidad ilimitada del espacio.

Aquí se funden los puntos de vista de cineasta, actor y espectador como un sólo observador.

Un punto de vista único y sereno que emerge de la contemplación del valle, el lago y el templo.

Un contrapicado muestra la coincidencia entre el punto de vista del monje y el de la imagen de la Perfecta Sabiduría.

El monje medita, dirigiendo las manos hacia el cielo a la altura del corazón.

La imagen de la sabiduría, en el centro del plano, dirige su mano derecha hacia el cielo, como señalando el eje vertical que unifica las energías del cielo y de la tierra.

Conjunción

El budismo es un conjunto de prácticas y guías de práctica; un camino para alcanzar la expansión de la conciencia.

El objetivo, conseguir el *samadhi*, un estado mental unificado en el que se anulan los opuestos.

En simetría con el plano de la luna creciente presidiendo la caída de la madre, a la conciencia acompaña un sol "menguante".

Su luz, sin embargo, abarcadora del orbe, carece de límites, como el observador elevado.

Por último, un zoom de aproximación descendente focaliza el templo como centro del valle.

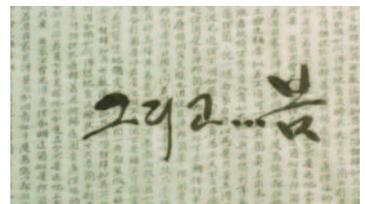

El círculo formado por el lago, con el templo en el centro, compone una imagen de conjunción, un vórtice.

Representa la totalidad y es al mismo tiempo el Vacío.

Primavera

La historia podría terminar aquí, pues a este espacio inmóvil conduce el movimiento.

Pero la vida sigue su curso. Al invierno seguirá la primavera, y con ella la transformación del pequeño aprendiz.

El niño reposa, dibujado por su maestro, sobre el fondo de un enorme felino.

Representa su mente, tan difícil de ejercitar, según Patanjali, como domar un tigre.

El maestro y el aprendiz son ahora diferentes.

La enseñanza permanece.

Ficha Técnica

Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (Primavera, verano, otoño, invierno.... y primavera).

Año: 2003. Dirección: Kim Ki-duk

Producción: Kark Baumgartner y Lee Seung-jae.

Coproducción Corea del Sur, Alemania.

Guión: Kim Ki-duk

Música: Park Ji-Woong

Fotografía: Baek Dong-Hyeon

Distriuidora DVD: Divisa

Reparto: Oh Yeong-su: Monje anciano

Kim Ki-duk: Monje adulto

Kim Young-min: Monje joven

Seo Jae-kyeong: Monje niño

Ha Yeo-jin: La joven

Referencias

FREUD, Sigmund (1900): *Die Traumdeutung* (1972) *La Interpretación de los Sueños. Obras completas*. Ed. Biblioteca Nueva: Madrid:

JAKOBSON, R. y HALLE, M. (1956) *Fundamentals of Language* Trad. 1973: *Fundamentos del Lenguaje*. "El carácter doble del lenguaje" "El trastorno de la semejanza" "El trastorno de la contigüidad" Cap. II, III y IV. Ayuso: Madrid.

LACAN, J. (1981) *Le Séminaire de Jacques Lacan. Livre III: Les Psychoses*. Trad. 1984 *El Seminario de Jacques Lacan 3: Las Psicosis*. Ed. Paidós: Barcelona (Seminario 1956).

SAUSSURE, Ferdinand de (1914): *Cours de Linguistique générale* (2007). *Curso de Lingüística General*. Losada: Buenos Aires.

VV.AA.: *Sutra del Corazón* (2003) Kairós: Barcelona.