

Cielo dividido: Recuerda cómo pasó, antes de que llegue el olvido

NOÉ SANTOS JIMÉNEZ

UAM- Xochimilco

Abstract

En el cine de Julián Hernández el manejo del tiempo enunciativo es muy importante debido a que no sólo se crea significación con lo que ocurre en el presente, sino con el tiempo pasado, aquel que se relaciona con los recuerdos es igualmente importante. La estructura de los filmes de Hernández recurre al recuerdo y a un tiempo psicológico en el cual se han vivido situaciones límite que marcan a los personajes y que los hacen encontrar su identidad personal, emotiva y genérica. El tiempo que se maneja como una forma privilegiada de enunciación y que se expresa en todos los elementos técnicos como la cámara, la música y el montaje. En su filme *Cielo Dividido* un mismo hecho se repite varias veces, desde diferentes puntos de vista como una forma de expresar como vive una separación cada uno de los personajes. El tiempo se vuelve subjetivo debido a que cada sujeto experimenta diferente los acontecimientos. Pero, es un tiempo que se superpone al tiempo presente en una coexistencia del pasado con el tiempo actual y que determina el actuar de los personajes.

EL ESTILO DEL DIRECTOR

Julián Hernández es egresado del CUEC y director de teatro, ha realizado varios cortometrajes como: *Hubo un tiempo en que los sueños dieron paso a largas noches de insomnio* y *Por encima del abismo de la desesperación*. Por su opera prima *Mil nubes de paz cercan el cielo* recibió el premio Teddy Award al mejor largometraje del LIII Festival internacional de Berlín y el premio al mejor director de la XVIII Muestra de cine mexicano de Guadalajara, así como el premio al mejor director en el Festival Internacional de Turín de 2003. También recibió el Ariel al mejor guión y el premio por mejor opera prima en el Festival de Lima por la misma película.

El *Cielo dividido* (2007) fue presentada en el Festival de cine de Berlín del 2006 y en la Muestra de cine de Guadalajara en la cual compraron los derechos para su distribución y exhibición para Estados Unidos y Europa, con lo cual inmediatamente recuperó su inversión. La película se estrenó en las salas mexicanas el 7 de septiembre de 2007 con diez copias.

El cine de Julián Hernández presenta varios puntos de *experimentación* como son: la propuesta de expresar el sentido a través de las imágenes, sin la necesidad de que los personajes hablen. El trabajo con los actores busca explotar su fotogenia y miradas; el cambio de tiempo en un mismo plano, la utilización del plano secuencia en toda la película; la utilización de encuadres simbólicos y la mezcla musical de diversas procedencias, entre otros muchos, son aspectos con los que gusta de innovar en la realización de sus filmes.

EL TEMA DEL AMOR

El tema del amor en sus diferentes etapas: encuentro, felicidad, pérdida, re-encuentro, una nueva pareja, etc., está presente en toda la filmografía de Julián Hernández, de hecho se puede decir, que constituye casi su único tema. Lo que varía es la manera en que lo va a filmar en cada una de sus películas. Cambian los personajes, los espacios, las circunstancias, pero las obsesiones del director siguen siendo las mismas.

De hecho no es cualquier tipo de amor sino se refiere en particular al amor en la pareja gay. En *Cielo dividido* lo que llama la atención es la juventud de los personajes y el absoluto control de la historia por parte del director para no caer en un melodrama convencional.

LA PUESTA EN ESCENA

El trabajo de la *puesta en escena* obedece a una perfecta planificación de cada uno de sus elementos debido a que el director no le gusta de la improvisación en el momento del rodaje de una película. Para lo cual considera se manejan tres elementos esenciales. El primero de ello es *el espacio* el cual además de proporcionar información acerca de los personajes, funciona dramáticamente enfatizando el contenido de las acciones y, en muchas ocasiones, tiene una función simbólica dentro de la historia. Como ejemplo, de este último caso, se puede mencionar el cuarto de hotel en el cual tienen sus primeros encuentros amorosos los personajes de Gerardo y Jonás y que se relacionará a nivel simbólico con los momentos de intensa felicidad; no es casualidad que la escena final de la película se desarrolle precisamente en el mismo lugar.

Otro elemento muy importante de la puesta en escena es *el actor* que Julián Hernández prefiere trabajar con actores no tan conocidos y que la mayoría de las veces no corresponden con los estereotipos de belleza que propone la sociedad, la publicidad y los medios de comunicación. Es por ello que la mayoría de la veces selecciona personas de un «tipo común» que corresponden con los estereotipos de las clases populares o medias, tal es el caso de su anterior película *Mil nubes de paz cercan el cielo* que esta filmada en locaciones cercanas a Pantitlán en la ciudad de México. En el caso de *Cielo dividido* son estudiantes que acaban de ingresar a la universidad.

En las películas de Hernández *el cuerpo* es otro de los factores de importancia debido a que este se utiliza para desmitificar valores establecidos que tienen que ver con las parejas heterosexuales. El director trabaja mediante la utilización del método de las acciones físicas en el cual importan todos los gestos que pueden realizar con el rostro y el cuerpo, y que busca, al mismo tiempo, un distanciamiento con el espectador, pero que provocan en el espectador emociones muy intensa. Es también importante que el movimiento del cuerpo y la mirada son los recursos actorales más utilizados por el director, en detrimento de la palabra, de hecho en el *Cielo dividido* se caracteriza por una casi una ausencia de diálogos. En varias entrevistas ha declarado su gusto por el cine de Emilio Indio Fernández en el cual los personajes permanecen fríos e inmutables como en la película *Pueblerina* de éste director.

En el caso el *Cielo dividido* es de destacar el trabajo de la dirección de fotografía de Jorge Cantú, también egresado del CUEC, que utiliza colores muy saturados y altos contrastes en las escenas de interiores. En donde las ventanas siempre están presentes y la iluminación enfatiza las diferentes horas del día y los cambios de tiempo. Es de señalar el paso de tiempo entre secuencias se da con *fade out* en blancos que casi siempre coinciden con la entrada de la *voz en off* del narrador.

LA NARRACIÓN

Los *planos secuencia* que se manejan a lo largo de la película por lo general son largos y llegan a durar varios minutos, por lo que dan la impresión de que la acción sucede en tiempo real, sin la excesiva fragmentación que se utiliza en el cine de hollywood.

Tal es el caso de la secuencia final, que corresponde con un *flash back* y que nos transporta a la mente y los recuerdos más importantes de uno de los personajes de la película. El manejo del tiempo como propone Gian Franco Bettetini en su libro *Tiempo de la expresión cinematográfica* se convierte en el elemento que crea una mayor significación dentro de la película.

Estos *flash back* son presentados, casi en bloques a través de la película y representan el *punto de vista* de los tres personajes principales de la película, es decir, el *mega-narrador*, o encargado de mostrarnos cómo se desarrolla la historia, nos presenta el *punto de vista interno* de cada uno de los personajes, en donde se nos muestra lo más profundo de su ser, sus pensamientos y emociones mediante los recursos del mencionado *flash back* y de la *voz en off* del narrador.

Para este análisis cinematográfico vamos a dividir estas retrospectivas narrativas (*flash back*) en cinco momentos principales de la película, de acuerdo al *punto de vista* de cada uno de los personajes:

1. Grupo: ¿quién me cuenta la historia?

La primera toma (Escena 1) de la película nos presenta a Gerardo que está haciendo el amor con un personaje que no se le puede distinguir el rostro, porque se presenta esta escena en planos muy cerrados, preferentemente en *medium close up*. La iluminación es muy marcada; existen luces muy fuertes de tonalidades amarillas, que la convierten no en una escena realista; sino marcada por un «tono» que tiene una carga subjetiva muy fuerte. Esta escena es excesivamente breve. El narrador dice: «Me acuerdo de ti en el día, en la noche, siempre me acuerdo de ti». Este momento corresponde con lo que el crítico francés Roland Barthes denomina *la intriga de predestinación* (Zavala), es decir, se trata de una historia de amor en la cual solamente se muestra a uno de los personajes (Gerardo) y la voz narrativa que escuchamos no se sabemos —todavía— de quién es.

La siguiente escena (E2) Es de Gerardo que camina por los campos de Ciudad Universitaria de este momento y hasta la secuencia (E 15^a) que entra el título de la película, aproximadamente 35 minutos de la película la historia se desarrolla linealmente es decir, no aparece ningún *flash back*. A toda esta parte se le puede considerar una *introducción* a los tres personajes y a la vida cotidiana de Gerardo y Jonás que tienen una relación de amor muy intensa. Al final de la secuencia (E15) aparece por segunda vez la voz del narrador que dice Jonás llora y Gerardo no puede entenderlo. En este momento se da el primer cambio y comienza a desarrollarse *el conflicto*. Se presenta también a Sergio como un observador distante de algunos momentos de la felicidad de la pareja.

2 Grupo: Jonás deja de amar a Gerardo, piensa en un extraño.

Posterior al comentario del narrador y a la presentación del título de la película, *el conflicto* surge: Jonás se aleja emocionalmente de Gerardo, es decir, deja de quererlo tan intensamente como en la parte de la presentación en la cual se tenían muchos momentos de felicidad. Y en los momentos que parece va a surgir un nuevo encuentro aparece el recuerdo del extraño que Jonás conoció una noche en la discoteca y al cual no puede olvidar. De las escenas 12 a la escena 23 la historia se desarrolla linealmente; pero los personajes se han distanciado cada vez más.

Gerardo se encuentra en la alberca de ciudad universitaria (E24) baja y se sienta al lado de Jonás este no quiere que lo toque, después de unos momentos Gerardo se acuesta en las piernas de Jonás y le comienza a tocar el pecho, la cámara baja y se dirige a las piernas de Gerardo para posteriormente volver a regresar a su cuerpo. Cuando regresa no es rostro de Gerardo sino del desconocido de la discoteca. Esta toma es eminentemente subjetiva y sólo funciona porque esta vista a partir de *la mirada subjetiva* de Jonás y es un equivalente de un *flash back*. Pero realizado mediante un *plano secuencia* muy abierto Mientras, la relación entre Gerardo y Jonás se vuelve más conflictiva y su distanciamiento es cada vez más que evidente.

Posteriormente Gerardo y Jonás están en su habitación (E35) Jonás se va aproximando a Gerardo, después de que han tenido algunas peleas y de que ha pasado bastante tiempo. Jonás besa a Gerardo y en este momento entra la canción tema principal de la película. Aparece un *flash back* (E35^a) de Jonás besando al tipo de la disco. (E35b) se dejan de besar; Gerardo se sienta en la cama y Jonás hace lo mismo. Entra la voz del narrador que marca otro momento importante dentro la narración. En este segundo grupo de *flash back* el punto de vista narrativa esta cargado en el personaje de Jonás y sus recuerdos más profundos.

3. Grupo: Sergio había deseado estar con Gerardo.

Gerardo conoce a Sergio y se ha ido acercando emocionalmente a éste. En otro momento (E38) Gerardo le hace el amor a Sergio para, posteriormente, cortar a un *flash back* (E39) en el cual Gerardo y Jonás se besan y el momento preciso en que Sergio mira Gerardo. El punto de vista varía ligeramente y los recuerdos y *flash back* pasan a ser los de Sergio. Narrativamente es de importancia debido a que Sergio siempre había estado en un segundo plano y a la sombra de Gerardo y Jonás que habían sido los personajes protagónicos. Sergio siempre ha funcionado como un testigo del amor entre ellos porque se los ha encontrado varias veces en diferentes lugares.

Pero no es que comienza a adquirir importancia hasta cuando Gerardo asiste una vez a la discoteca y se vuelven a encontrar en los baños de ésta. Sergio logra tener su primer encuentro amoroso con Gerardo. Y el narrador comenta que «los otros» no entienden este tipo de amor que se da en un cuarto oscuro. Posteriormente, Sergio toca la pared (41) de la biblioteca en donde en algún momento se besaron Gerardo y Jonás y el narrador comenta: Gerardo se volvió a Sergio y lo miro como si lo amaré.

Gerardo ha abandonado la casa de Jonás (E44) ha recibido apoyo y consuelo de su mamá (E45) y empieza a realizar una vida al lado de Sergio como su nueva pareja. Gerardo lo espera a la salida del metro Insurgentes (E47) y va a tener encuentros íntimos en un hotel (E49) donde bailan y son felices (E49^a) se besan y pueden mostrarse su amor y escuchamos nuevamente la canción tema principal de la película. Lo que nos indica que Gerardo ha vuelto a encontrar nuevamente el amor.

4. Grupo; Jonás descubre que amaba a Gerardo

Jonás trata de continuar su vida después de la separación con Gerardo asiste a la disco (E48) y se encuentra casualmente con Gerardo y Sergio en el Ángel de la Independencia (E51) y Jonás corre desesperadamente para que no lo vean. En su casa busca las fotos de Gerardo y él (E52) y el narrador hace un comentario. Entra un *flash back* (E52 a) de él con Gerardo besándose y el narrador dice: que Jonás no lo puede soportar estar separado de Gerardo. Nuevo *flash back* (E53) en el cual Jonás recuerda el momento en que estuvo con Gerardo en la biblioteca y en uno de los pasillos se encontró con Sergio. Jonás continúa en su casa (E54) y viene un *flash back* (E54^a) en el cual se repite el momento en que conoció al desconocido en la discoteca. En este recuerdo (*flash back*) hay varios elementos a destacar cuando se da el encuentro en la disco (E15) es visto desde el primer piso desde la perspectiva de Gerardo. Ahora, se nos presenta desde el *punto de vista* de Jonás y, además, éste toma consciencia de que en ese lugar también estaba Sergio.

En este grupo de *flash back* han cambiado varias cosas Jonás deja de preocuparse por el extraño de la disco y comienza a interesarse nuevamente por la relación que tenía con Gerardo; así como que recuerda la presencia de Sergio en la biblioteca y en la discoteca, ahora la nueva pareja sentimental de Gerardo.

Al *flash back* E 54^a se le une otro E54^b en el cual se recuerda cuando Jonás y Gerardo dormían juntos y Gerardo lo besaba. En las siguientes secuencias (E56) Jonás sigue a Gerardo y Sergio en el interior de la Facultad de Filosofía y Letras e incluso tiene un encuentro con Sergio en los baños de la Facultad (E57) pero Sergio decide no tener ninguna confrontación con Jonás y prefiere retirarse.

Jonás vuelve a buscar a Gerardo en la explanada de la Rectoría en C.U. (E58), trata de abrazarlo y de besarlo pero Gerardo lo rehecha como en otros momentos lo hiciera Jonás. En un cuarto de hotel (E59) Gerardo y Jonás intentan tener relaciones sexuales, Gerardo lo rechaza.

Nuevo *flash back* del momento en que se encuentra con el desconocido de la disco (E60) esta vez es más cercano al *punto de vista* de Jonás, la cámara y los encuadres corresponden al lugar físico y a la altura desde donde se encontraba Jonás. Jonás baila con el desconocido llega su pareja y se lo lleva. Jonás camina hacia donde se fue el desconocido; llega Gerardo pocos segundos después de que ha ocurrido esto.

Desde el punto de vista de la narración cada vez se han ido haciendo más frecuentes los *flash back*, han sido más largos y han adquirido un mayor peso dramático y significativo, tanto por la toma de consciencia de Jonás de que realmente lo quería y que recuerda a Gerardo como un momento de plena felicidad y, además, que ya había conocido previamente a Sergio pero no le había dado la importancia que ahora tiene. Además, de que los acontecimientos se repiten varias veces desde un nuevo *punto de vista*, el de Jonás, que en su presentaron anterior como en el caso de la Biblioteca Central que eran vistos «objetivamente», sin favorecer la mirada de ningún personaje. Jonás se convierte en el personaje que reflexiona y recuerda aquello que irremediamente se ha ido y se ha perdido para siempre, pero que en algún momento fue bueno e importante a pesar de que no se hubiera dado cuenta en su momento. Solo el paso del tiempo hará consciente a Jonás de esa experiencia, de ese amor, que fue realmente significativo,

Estos regresos al pasado le sirven al *mega-narrador*, la instancia encargada de transmitir el relato, para enfatizar y resaltar aquellos momentos importantes dramáticamente dentro del relato. Así como, para resaltar cómo los vivió cada uno de sus personajes, y desde el punto de vista cinematográfico para enfatizar el *punto de vista* visual y psicológico de los personajes. El distanciamiento que se provoca con el estilo de la película: utilización del plano secuencia, poca utilización de diálogos y actuación muy controlados, etc. se reduce al presentar los acontecimientos desde una «mirada particular» que muestra exactamente cómo lo sintió cada uno de los personajes.

La *intriga de predestinación* del inicio de la película de ¿quién era el personaje que pensaba todos los días en el amor que se había terminado?, era Jonás sin lugar a dudas y no Gerardo el cual vuelve a encontrar el amor nuevamente.

5. Grupo: Gerardo llora por el recuerdo

Sergio se encuentra preocupado por su relación con Gerardo, su hermana le dice que no tiene de que preocuparse (E62). Ese mismo día Gerardo se encuentra con Sergio en la explanada de ciudad universitaria (E63) se aproximan. En el baño (E64) Sergio se lava camina hacia la ventana en la cual esta Gerardo. El narrador comenta: «Sergio estrecha a Gerardo y le dice que lo ama. Gerardo le dice que le cree.» La cámara realiza un *paneo* por toda la habitación. El narrador comenta que Jonás llama a Gerardo y le dice que lo extraña todos los días, después ambos lloran. Mediante el *paneo* a la habitación se da el último *flash back* (E64^a) de la película, que corresponde al *punto de vista* psicológico de la película con el de Gerardo, el cual está viviendo nuevamente el amor con Sergio. Sin embargo, en la imagen se ve entrando Jonás y Gerardo a la habitación de hotel. Gerardo besa inmediatamente a Jonás, después de haber cerrado la puerta.

Este *flash back* se continua mediante otro plano (E64b) En el cual Gerardo está en el baño, lo que nos recuerda la escena (E59) en que Gerardo ya no quiso tener nada que ver con Jonás. Esta vez cuando sale Gerardo ve a Jonás en la cama desnudo, al igual que en la (59), pero esta vez le ofrece la mano para que se acueste. Gerardo se dirige hacia Jonás lleno de felicidad y amor como cuando entraron al cuarto, se acuesta junto a él y se abrazan acostados hacia la izquierda. Se escucha una canción pop de José José que une este grupo de *flash back*.

Es interesante resaltar que de la *intriga de predestinación* de qué no sabemos cuál es el personaje que habla y dice seguir enamorado del otro, hasta este momento la historia tiene varios cambios: primero el enamoramiento de Jonás y Gerardo; la separación de ellos y la tristeza que siente Gerardo por este acontecimiento. El inicio de su nueva relación con Sergio. El darse cuenta por parte de Jonás de su amor por Gerardo y el regreso de la felicidad para Gerardo por su nuevo amor con Sergio. El *mega-narrador* junta dos momentos diferentes, que han ocurrido en dos tiempos diferentes:

1. El amor entre Sergio y Gerardo (tiempo presente) y de importancia en la película que de por sí es suficiente para cerrar la historia.
2. El amor Gerardo y Jonás (tiempo pasado) *flash back* y final de la película.

El pasado —*flash back* final— resulta tan importante, o incluso más, que el tiempo presente. Los recuerdos (*flash back*) se van volviendo cada vez más significativos y de hecho marcan el «tono emocional del relato» del personaje que cuenta: «todos los días pienso en ti». La última intervención del narrador es con respecto a un tiempo futuro, dice: después de mucho tiempo cuando Jonás vuelva a llamar a Gerardo y éste llora. Ambos lloran. Pero visualmente se muestra el momento de más intimidad y felicidad de la relación entre los personajes de Jonás y Gerardo. Ellos abrazados y entrelazando sus cuerpos en un cuarto de hotel después de haber tenido relaciones amorosas.

EPÍGRAFE Y CRÉDITOS

El director Julián Hernández ha declarado que hace películas de lo que conoce y que la mayoría de estas tienen algo de autobiográficas. El *epígrafe* es algo exterior a la película pero en este caso, resume gran parte del sentido de la película. Es una dedicatoria que el director hace hacia alguna persona, pero en este caso se confunde con los propios personajes. Eso mismo pudo haberle dicho Jonás a Gerardo. También Hernández ha declarado que no quiere hacer películas que sean consideradas como simplemente gays. De hecho el *epígrafe* habla de cualquier tipo de relación amorosa no importa si es heterosexual u homosexual, es sobre el amor en general y la creencia de que este puede existir o haber existido en algún momento. El decirlo se convierte irremediabilmente en un acto (Searle), al igual que un beso o una caricia. No importa cuanto tiempo después que se diga. Ni a través de que medio se diga: un teléfono, una novela, una película.

Esto se confirma, lo que dice el narrador con el *epígrafe* final de la película, con lo que cree el director:

«He aquí el resultado de todo este tiempo en el que he querido decirte
Que te amaba, gritarlo.

Eso es todo.

Diciembre de 2005

El recuerdo, es significativo, después de haberlo vivido, de haberlo «calibrado emocionalmente», como aquella huella que quedo dentro de mí y necesita ser dicha o gritarla de acuerdo a la intensidad de la experiencia.

No se entendería la historia si no se intercalaran y se cruzaran los tiempos, como si casi se superpusieran uno después de otro como en el final de la película que se pegan dos momentos de felicidad uno del presente y otro del pasado. El *tiempo* va a determinar su valor, su significado o, posiblemente, su olvido.

No es casualidad el ínter título de inicio de la película, que es una cita de Margarite Duras y que en casi toda su literatura, como en su cine (*Indiang Song*) nos cuenta de amores pasados, de amores vividos, que han terminado pero que viven con los personajes, en nuestra memoria como en *Hiroshima mon amor* de donde proviene esta cita:

«Vendrá un tiempo en que no sabremos que nombre dar a lo que nos une. Su nombre e irá borrando poco a poco de nuestra memoria. Y luego desaparecerá por completo.»

En cuanto a los créditos corresponden a fotografías del rodaje de la película y están unidos mediante una canción pop del cantante kalimba que dice en su primera estrofa:

«tuve un amor perfecto»...

Esta canción tiene todavía relación muy estrecha con lo que se ha contado dentro de la película. La siguiente estrofa dice «tuve un amor imperfecto». Es decir, que este amor sea perfecto o imperfecto depende del *punto de vista* del personaje que lo vive y también de nuestra ubicación en el *tiempo*. Es decir fue perfecto solo en ese *tiempo* que se dio, que se vivió y no puede repetirse ese momento porque quedo encerrado en ese pasado en ese *tiempo* como un insecto en el ámbar; el amor perfecto se encuentra en el pasado y, a pesar de que, se haya sufrido una separación un «cielo dividido». Para Julián Hernández como para Margarite Duras es necesario decir, gritar ese amor antes de que llegue el olvido.

BIBLIOGRAFÍA

- Aumout, Jaques (2004): *Las teorías de los cineastas. La concepción de los grandes directores*, Paidós, Barcelona.
- Barthes, Roland (1986): *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces*, Paidós, Barcelona.
- Bettetini, Gianfranco (1982): *Tiempo de la expresión cinematográfica*, F.C.E, México.

- Careaga, Gloria (2004): *Sexualidades diversas. Aproximaciones para su análisis*, Miguel Ángel Purrúa, México.
- Casetti, Francesco: *Cómo analizar un filme*, Paidós, Barcelona, Madrid.
- Gutiérrez, Begoña (2006): *Teoría de la narración audiovisual*, Cátedra.
- Faulstich, Werner y Korte, Helmut (1997): *Cien años de cine. Vol.4*, Siglo XXI, México.
- Hernández, Julián (2006): «Un plano es una elección ética» en Varios, *Realización*, CUEC, México.
- Hernández, Julián: Entrevista, *Revista de estudios cinematográficos (s/a)*, CUEC, México.
- Marquet, Antonio (2006): *El crepúsculo de heterolandia. Mester de jotería*, UAM-Azcapotzalco, México.
- Mira, Alberto (2007): *De Sodoma a la hueca. Una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo XX*, Ediciones legales, Barcelona.
- Sánchez, Jordi (2006): *Narrativa audiovisual*, Editorial UOC, Barcelona.
- Weeks, Jeffrey en Sas, Ivonne y Lerner Susana (2005): *Sexualidades en México. Algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales*, Colegio de México, México.
- Zavala, Lauro (2003): *Elementos del discurso cinematográfico*, UAM-Xochimilco, México.
- Zavala, Lauro Coord. (2006): *Revista Tierra Adentro: El placer del cine*, CONACULTA, México.