

TEXTOS SOBRE CINE

Un retrato emocional del fin del mundo

Sobre Melancholia (Lars von Trier, 2011)

Autoría · Estudiantes

Julia Brand Restrepo

Verónica Giraldo Tobón

Valentina Martín Maya

Sebastian Ruíz Salgado

Acompañamiento docente

Jose Javier Castro Hurtado

Mejor producción escrita
Premios Huella 2023

"Melancholia" es una película dirigida por el cineasta danés Lars von Trier, estrenada en 2011, y que se destaca por su enfoque audaz y su exploración profunda de la melancolía, el apocalipsis y las complejas relaciones humanas. Esta película se divide en dos actos claramente definidos, cada uno centrado en una de las dos hermanas protagonistas, Justine (interpretada por Kirsten Dunst) y Claire (interpretada por Charlotte Gainsbourg), mientras enfrentan una amenaza inminente.

En principio, es clave destacar que durante el desarrollo de la trama; el detonante principal es la aproximación de un planeta llamado "Melancholia" a la Tierra. Este planeta se encuentra en curso de colisión con la Tierra y su inminente choque con nuestro planeta es el evento catastrófico que impulsa la trama de la película y desencadena las acciones y reacciones de los personajes.

Por su parte, el choque de "Melancholia" con la Tierra sirve como metáfora de la depresión y la ansiedad que experimenta uno de los personajes principales, Justine. A medida que el planeta se acerca, la ansiedad y la desesperación de los personajes aumentan, lo que permite a la película explorar sus estados emocionales y su lucha por encontrar sentido en un mundo que parece estar llegando a su fin. Así, el choque inminente de "Melancholia" con la Tierra es el detonante que impulsa la película y actúa como un elemento simbólico y dramático que influye en las vidas y relaciones de los personajes principales ya que según (Soler) "Lars von Trier consigue crear las condiciones para representar y transmitir la angustia porque comparte sus dos características esenciales: la interminación y la ambigüedad."

Por consiguiente, el primer acto se centra en la boda de Justine y Michael (interpretado por Alexander Skarsgård). A medida que la celebración avanza, Justine lucha contra la depresión, lo que la lleva a comportarse de manera errática y a desafiar las expectativas sociales. Mientras tanto, su relación con su hermana Claire se tensa, y los conflictos familiares y personales se vuelven cada vez más evidentes. A pesar de su angustia, Justine se muestra extrañamente resignada por la situación. Por igual, el segundo acto se enfoca en la perspectiva de Claire mientras la amenaza de Melancholia se vuelve más real y apocalíptica. Claire lucha por lidiar con el pánico y la desesperación, mientras que Justine parece encontrar cierta serenidad en el caos que se avecina. A medida que el planeta Melancholia se acerca cada vez más a la Tierra, la película explora la manera en que cada hermana enfrenta la mortalidad y la pérdida inminente.

Así pues, el clímax de la película ocurre en la segunda mitad de esta, cuando el planeta Melancholia está a punto de colisionar con la Tierra. Este es el punto culminante de la trama y el evento catastrófico que ha estado construyéndose a lo largo de la película. En este momento, los personajes principales, Justine y Claire están en la mansión de Claire junto con el hijo pequeño de ésta. A medida que Melancholia se acerca cada vez más, la tensión emocional alcanza su punto máximo. Justine, que ha estado luchando contra la depresión a lo largo de la película, parece haber aceptado la inminente catástrofe con calma, mientras que Claire está aterrorizada y desesperada.

Luego, al final del filme se muestra la colisión de Melancholia con la Tierra y la destrucción resultante, pero lo que lo hace particularmente impactante es cómo se enfoca en las emociones y las reacciones de los personajes mientras enfrentan el fin del mundo. Aún en un evento de tal magnitud, la película explora la aceptación, la desesperación y la melancolía en un momento extremo que está fuera de las convenciones cinematográficas tradicionales.

Contexto general

"Melancholia" es una obra cinematográfica que se destaca por su cinematografía impactante, su estilo visual y su música, que contribuyen a crear una atmósfera única y desgarradora. La película aborda temas profundos y oscuros, como la depresión, la ansiedad existencial y la inevitabilidad de la muerte, a través de personajes complejos y emotivos. Asimismo, es una película que ofrece una valiosa exploración de la psiquis; donde se confronta a los espectadores con la inevitabilidad de la muerte y la fragilidad de la vida, demostrando a través de los personajes de Justine y Claire, un paralelo reflexivo ante la toma de decisiones y el enfrentamiento de las adversidades. Por ello, esta obra permite mediante el simbolismo visual, la sensibilidad y la actuación de sus personajes; llegar a conmovir a la audiencia desde su singularidad para provocar una sensación más allá de lo estético y superficial, haciendo que cada uno visualice la película desde una perspectiva distinta, asunto que es de valorar de la película puesto que presenta una situación irrefutable e inevitable como la muerte que puede asumirse desde varias posturas.

De esta manera, es importante resaltar que "Melancholia" es una película que favorece el conocimiento de diferentes estilos cinematográficos a través de su transversalidad de géneros; entre los cuales podemos destacar que es un drama psicológico por el abordaje del subconsciente de sus personajes principales en donde se destacan temas con la depresión y ansiedad de Justine y al mismo tiempo, ser un drama existencial al abordar cuestiones como la insignificancia humana en el universo y la lucha por encontrar esperanza en medio de la tragedia, también pueden ser del género de ciencia ficción bajo la premisa de un planeta que se acerca a la tierra y amenaza con la destrucción, del mismo modo puede alinearse a un drama familiar enfocado a las emociones de los personajes en donde la relación conflictiva entre dos hermanas afecta la resolución de toda la película, según Navarro Rodríguez (2023) "Von Trier gusta de filmar trípticos cinematográficos con tópicos propios que casi siempre divide en una estructura por capítulos, partiendo y arrastrando a sus personajes al límite tanto física como psicológicamente." y lo anterior, puede relacionarse con el género de cine de arte (Arthouse) debido a que la película presenta un estilo visual y narrativo distintivo que se asocia con la exploración de temas profundos y poco convencionales que suelen ser de difícil comprensión, lo que igualmente puede enlazarse con una fantasía filosófica donde se explora la mente humana y la percepción de la realidad. Lo antedicho, permite destacar que "Melancholia" no se adhiere estrictamente a un género, y su atractivo puede radicar en su capacidad de mezclar y explorar diversos temas y emociones desde narrativas y estilos visuales únicos. Igualmente, la temática sobre la cual gira la trama de este largometraje es "Melancholia" como una metáfora de la inevitable muerte, y la gran ansiedad existencial y depresión que esto genera a los personajes principales, quienes tienen que sobrellevar aquello sus últimos instantes en la tierra antes de la destrucción inminente.

Por lo tanto, esta obra cinematográfica tiene un montaje narrativo no lineal que mayormente es deliberadamente lento y pausado que permite una inmersión profunda en las emociones y la introspección de los personajes, en donde se alternan los sucesos que ocurren en la boda de Justine la segunda mitad centrada en la inminente colisión del planeta Melancolía con la tierra, es por esto que el montaje funciona para unir estas dos partes de la historia de manera que se resalten las distintas

emociones que se viven de manera diferente en ambos actos y se dé pie a exaltar a través del simbolismo visual los elementos representativos como el planeta rodeado por un cielo nocturno, el silencio y los paisajes solitarios que refuerzan los temas apocalípticos

Por eso, es importante tener en cuenta el contexto en el que se produjo el lanzamiento de esta película a nivel social, cultural y temporal en la que podemos destacar una época marcada por discusiones relacionadas a las crisis económicas prominentes en todo el mundo y que normalmente; trajeron consigo ambientes inseguros socialmente, lo cual repercutió en la creación de ideas incertidumbre y ansiedad generalizada que contenían tonos pesimistas y melancólicos. Además de que el mundo pasaba por este tipo de situaciones, en la sociedad empezaba a resonar la discusión importante sobre la salud mental lo que se puede vincular directamente con la película al abordar experiencias emocionales y psicológicas que logran demostrar ese estilo provocativo y desafiante del director Lars von Trier, donde la linealización de la narrativa visual con la época es de suma relevancia para potenciar la exaltación de tendencias en el cine de arte contemporáneo. Asimismo, el estreno de la película no es en vano, puesto que el 2011 fue un año que vivió desastres naturales como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, en los que la sociedad empezó a darle mérito a las consecuencia del cambio climático y el impacto que podría tener en el planeta, promoviendo un impacto significativo de la percepción pública alrededor de la fragilidad de la existencia, la cual era reforzada con ideas que pretendían la predilección del fin del mundo para el 21 de octubre del mismo año donde la difusión de esta creencia fue impuesta por Harold Camping.

De modo que, la elección de 2011 para el lanzamiento de "Melancholia" podría haber sido una respuesta al contexto social y cultural de la época, en la que las preocupaciones existenciales y emocionales se encontraban en primer plano. La película ofrece una exploración artística y reflexiva de estos temas, lo que podría haberla hecho relevante y provocativa en ese momento al revelar la manera en que el interior de los personajes agoniza en un mundo sin esperanza.

Universo cinematográfico

Indistintamente, "Melancholia" presenta una ambientación que contribuye significativamente a la atmósfera de la película que se desarrolla principalmente en una mansión aislada ubicada en un hermoso campo, lo que contrasta fuertemente con la melancolía y el tono apocalíptico de la historia, jugando un papel muy importante en la creación de la atmósfera de la película y en la representación de la lucha emocional de los personajes en medio de un evento apocalíptico. La combinación de la belleza de la mansión y el campo con la amenaza inminente del choque planetario contribuye a la sensación de conflicto y melancolía que permea toda la película. Algunos elementos sobresalientes de la ambientación incluyen.

- La mansión: Gran parte de la película tiene lugar en la lujosa mansión de Claire y su esposo John. Esta mansión representa un lugar de seguridad y comodidad en contraste con el mundo exterior, que se enfrenta a la inminente colisión con el planeta Melancholia. La mansión está rodeada de jardines y campos, lo que crea un fuerte contraste entre la belleza de la naturaleza y la angustia de los personajes.

- El campo de golf: La mansión se encuentra en los límites con un campo de golf, que es un lugar que sirve como escenario para varias escenas importantes de la película. El campo de golf se convierte en un lugar simbólico en la trama, donde los personajes enfrentan la inminente destrucción de la Tierra y el impacto emocional de este evento apocalíptico.
- El cielo nocturno: La película incluye tomas del cielo nocturno, que se ilumina a medida que el planeta Melancholia se acerca. Estas escenas crean una sensación de misterio, pero también refuerzan la creciente sensación de desesperación y fatalidad.

Por igual, en la película el vestuario y el maquillaje son elementos clave para transmitir la psicología de los personajes y la atmósfera general de la película, utilizándolo para resaltar las diferencias en la personalidad y el estado emocional de los personajes principales. A medida que la trama avanza y se acerca el evento catastrófico, el vestuario y el maquillaje también ayudan a acentuar la creciente tensión y desesperación que rodea a los personajes. La película utiliza estos elementos visuales para reforzar la narrativa emocional y temática de la historia. Esto se hace evidente en Justine cuando lleva su elegante vestido de novia blanco, que se ensucia y arruina durante la celebración y a medida que su depresión se profundiza, su vestuario se vuelve más descuidado y oscuro; de la misma manera su maquillaje se vuelve más desaliñado y menos cuidado, lo que refleja su estado emocional deteriorado. Por su parte, Claire viste con elegancia a lo largo de la película, su vestuario es más conservador y ordenado en comparación con el de Justine, lo que refleja su personalidad más organizada, igualmente, su maquillaje es natural y refleja su carácter tranquilo y despreocupado.

De ahí que, la música desempeña un papel significativo en Melancholia, la partitura original de la película fue compuesta por el compositor sueco Johan Söderqvist. La música contribuye en gran medida a la atmósfera de la película y refuerza las emociones y el tono melancólico de la historia. La partitura de Söderqvist presenta una mezcla de piezas musicales orquestales que son a la vez emotivas y melancólicas. La música crea un contraste con las imágenes visuales de la película y a menudo añade una capa de belleza y tristeza a las escenas. La partitura también incluye piezas de música clásica de compositores como Richard Wagner y Gustav Mahler, que se utilizan para intensificar el impacto emocional de la película. “El uso de Gymnopédie No.1 en este corto, evoca una triste despedida; una melodía que bien podría sonar en los créditos finales de la existencia humana, después de la destrucción del mundo como se conoce.” (Navarro Rodríguez, 2023)

Como resultado, la música en la película se utiliza para resaltar los estados emocionales de los personajes, así como para acentuar el tema apocalíptico de la película. La combinación de la partitura original de Söderqvist y las composiciones clásicas contribuye a la riqueza y profundidad de la banda sonora de la película. La música desempeña un papel importante en la creación de la atmósfera única de Melancholia y en la amplificación de su impacto emocional.

Referencias a otras obras

Por otro lado, en el ejercicio de previsualización de la película, al observar el póster promocional en el que Justine (Kristen Dunst) yace acostada en lo que parece ser un lago, con su vestido de boda y el ramillete, se logra hacer la vinculación por sus similitudes con la pintura “Ophelia” de John Everett

Millais (1851), en la que retrata Ofelia, personaje de Hamlet en la obra de William Shakespeare, quien tras múltiples sucesos, decepciones y acciones por parte de su padre y Hamlet, cae en la locura lo que la lleva a terminar con su vida en un arroyo. Convirtiéndose en una escena icónica que ha sido retratada múltiples veces en la pintura, poesía, escultura y en las demás artes, por lo cual es conocida como un símbolo universal del amor derrotado por el dolor.

Posterior a la visualización del filme, se logró evidenciar conexión con otras películas, incluso con otras artes (como es el caso del póster), y claramente con la vida personal del director. En la filmografía de Lars von Trier; Charlotte Gainsbourg es una actriz recurrente en sus obras, como en Anticristo (2009), Ninfomanía I y II (2013) y claramente en Melancolía, interpretando el papel de Claire; donde ella tiene un papel importante en cada una de estas películas y sufre de alguna enfermedad mental, siendo “Melancholia” la obra en la cual encarna la ansiedad. De igual forma Kristen Dunst, quien interpreta el papel de Justine representa la depresión, pero mayormente la depresión por la que estaba pasando el director durante la grabación de la película.

Aun así, no ha sido el único papel en el cual interpreta el personaje de una mujer con depresión, también lo ha hecho en distintas películas de Sofia Coppola, pero sobre todo se puede relacionar con “Las vírgenes suicidas” (1999), ambas películas con bastantes diferencias, pero se puede interpretar como una evolución de la depresión a través de las etapas de la vida, pues en la película de Coppola Kristen Dunst interpreta a una adolescente, mientras que en Melancholia ya es una persona adulta que enfrenta los problemas y las realidades de vivir con una enfermedad mental que es retratada con la finalidad de hacer metáforas con la ciencia ficción, en que las emociones por la que pasan los personajes es tan realista, que el espectador puede sentirse identificado.

En definitiva, la película invita a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza humana, la belleza y la fragilidad de la vida, asimismo sobre cómo enfrentamos la adversidad y nuestros miedos más profundos; convirtiéndose en una provocativa y conmovedora que no solo desafía las convenciones cinematográficas, sino que también plantea preguntas profundas sobre la condición humana y nuestra relación con el mundo y el universo; convirtiéndose en una experiencia cinematográfica que deja una impresión duradera y que vale la pena contemplar.

Referencias

Liz. (22 de Febrero de 2018). The Virgin Suicides and Melancholia | by liz | Sunsets and Stories. Obtenido de Medium: <https://medium.com/lizzys-people/its-kind-of-a-funny-story-to-the-bone-split-70bfed587dcb>

Navarro Rodríguez, A. (20 de Febrero de 2023). La filmografía de Lars von Trier: retablo de un cineasta maldito (I) - purgante. Obtenido de Revista Purgante: <https://revistapurgante.com/la-filmografia-de-lars-von-trier-retablo-de-un-cineasta-maldito-i/>

Russo, A. M. (21 de Junio de 2021). Ophelia | An artistic treaty on Melancholia. Obtenido de Hypercritic: <https://hypercritic.org/collection/ophelia-an-artistic-treaty-on-melancholia/>

Soler, R. M. (s.f.). MELANCHOLIA DE LARS VON TRIER Y EL CONOCIMIENTO DEL LÍMITE1 ROGER MAS SOLER. Core. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/78519849.pdf>